Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Казахский Агротехнический университет

Имени Сакена Сейфуллина

Курсовая работа

На тему:

Казахский орнамент

Выполнил:

Семён Алтынай

Астана 2009

Содержание

Введение

История развития казахского орнамента

История искусств Казахстана

Способы создания казахского национального орнамента

- Вырезание орнамента на бумаге, сложенного в 1 раз

- Вырезание орнамента на бумаге, сложенного в 2 раза

- Вырезание орнамента на бумаге, сложенного в 3 раза

Заключение

Орнаменты

Список использованной литературы

Введение

Дизайн – задуманный человеком план или схема чего – то, что будет реализовано, т.е. первый набросок будущего произведения. Design (от англ.) – обозначать, определять назначение.

Этнос – нация, народ, естественно сложившаяся на основе оригинального стереотипа поведения группа людей, существующая, как энергетическая структура, противопоставляющая себя всем другим таким коллективам, исходя из ощущения взаимной симпатии особей, делящихся на «своих» и «чужих».

Впервые этностиль возник около 200 лет назад. В наши дни переживает свое второе рождение. Привлекательность этнодизайна – его максимальная демократичность, гибкость и открытость. Это направление принципиально не признает четко очерченных стилистических рамок, ставя во главу угла экзотику, яркость и необычность, порой даже на грани эпатажа. В большинстве случаев дизайнеры, оформляющие этнический интерьер не стремятся к точному воссозданию конкретного национального колорита. Их главная задача путем использования экзотических предметов декора, нетрадиционных отделочных материалов нестандартных эстетических решений придать помещению выразительность, заставить его заиграть новыми красками.

В этнодизайне существует очень много направлений. Помимо наиболее популярных, африканского или восточного вариантов этнического дизайна, существуют десятки всевозможных этностилей.

Сегодня существует проблема нарушения гармоничного взаимодействия универсальной мировой культуры традиционных локальных культур всего мира, проявляющихся в различных сферах, что подтверждает экологические катастрофы, войны, ассимиляции и исчезновения малых народов, изменения национальных языков, образа жизни и быта.

Яркий пример проявления такой проблемы, последствием которой является формирование имиджа современного общества, представляет собой одежда, как важнейший продукт и компонент любой культуры. Качественное значение одежды в универсальной и традиционной культуре различно. Осознание разницы этих значений приводит к затруднению, осложняя взаимоотношения, диалог развитие и культурный синтез. Причины и смысл появления одежды традиционной культуре существенно отличается от тех смыслов и последствий, которые в процессе эволюции одежда обрела сегодня. Смысловое наследие отчетливо проявляется в такой сфере универсальной культуры как современная мода, создавая массу противоречий и культурный дисбаланс, что по существу является одной из значимых характеристик нашей эпохи. В традициях костюма сохранилось подлинное значение одежды, содержащей уникальную информацию, способную помочь разрешить многие кризисы современности.

Следует отметить, что явление «дизайн», получило определенную и не всегда правильную трактовку в обществе, что создало ему определенный имидж «поверхностного» оформления внешнего вида чего либо. «Дизайн» в профессиональном понимании обязательно отражает гармоничное композиционное решение изнутри, основанное на всестороннем учете условий эксплуатации, свойств использования материалов, тесную взаимосвязь художественных, конструкторских, технологических аспектов.

В настоящее время наметился определенный кризис истощения творческого базиса «голого дизайна». В то же время это естественно, поскольку этнодизайн, по большому счету, отличается от современного только способом производства. Основанием для этого служит идея тождества дизайна самой культуре, проникающего во все сферы жизнедеятельности человека, участвующего во всех культурных процессах.

В процессе проектного анализа традиционного костюма и современной моды, где первый выступает в качестве творческого источника, а вторая в качестве творческой среды и проектного аналога, был осуществлен дизайн – анализ в рамках собственного дизайн – проекта.

Дизайн–проект – это создание коллекций моделей современной одежды на основе традиционного народного костюма. Главная идея проекта – демонстрация синтеза демонстрационной и универсальной культур, как способа разрешения проблемы культурного дисбаланса на примере одежды, формирование у широкой аудитории интереса к уникальным традициям ремесленнического искусства.

История развития казахского орнамента

Центральная Азия – сердце евроазиатского материка. Исторические судьбы народов, населяющих это пространство, тесно переплетены между собой, ибо это ветви одного дерева.

«Никто не приходит «ниоткуда», и не исчезает в «никуда». Мы есть, и мы были всегда. Ибо мы знаем свою родословную в семи коленах, знаем свою историю в 27 веках. Если уподобить современное искусство Казахстана кроне пышно-цветущего дерева, то традиционное казахское искусство, и в первую очередь орнамент – образ глубоких его корней. Изучение орнамента – путь к истокам». (Р. Жусупов, директор музея Современного икусства «Шежире»)

Орнаменты — один из видов древнего народного искусства. Истоки возникновения этого искусства исходят из далекой древности. Сюжетное содержание и название орнаментов менялись и совершенствовались соответственно особенностям жизненной ориентации и быта народа в каждую новую эпоху. В настоящее время искусство создания орнаментов, обретя качественно новое богатое содержание и новаторские черты, превратилось в духовное и материальное достояние казахского народа.

Прикладное искусство — один из основных разделов казахской этнокультуры, необходимо преподавать в школах, начиная с первого класса. Учащиеся должны обучаться искусству создания орнаментов не только на уроках рисования и труда, но и на уроках истории, так как изделия прикладного искусства являются носителями информации о древней культуре народа. Их образцы хранятся в музейных фондах в качестве экспонатов археологических раскопок. Еще в дописьменные времена кочевники отображали особенности своей жизни и быта при помощи изделий прикладного искусства. Произведения древнего прикладного искусства дают учащимся объективные сведения о прошлой жизни наших предков. Все произведения прикладного искусства, найденные в ходе археологических раскопок на территории нашей страны, украшены орнаментами. И что характерно, в соответствии с уровнем развития каждой эпохи менялись особенности стиля мастеров — создателей орнаментов. Если говорить на языке орнаментов, то много еще не раскрытых тайн хранят они. Иначе говоря, до сих пор с научной точки зрения не доказаны тотемные и магические символы и смысловые значения многих орнаментов. В настоящее время орнаменты, утеряв свое символическое значение, в быту воспринимаются только с эстетической точки зрения. В казахской степи орнаменты совершенствовались в различных направлениях. Разные регионы нашей страны отличались особенными, только им присущими орнаментами, своеобразием их стилей. Несмотря на это, основным элементом, первоосновой всех орнаментов, считается орнамент "рог" (мүйіз), в котором преобладают роговидные, дуговидные линии. В традиционных изделиях казахского народа: в оружейном искусстве, в убранстве юрт, в ювелирных изделиях, в ковроткачестве, в плетении алаша — паласов, в изделиях из войлока, в коржынах, в посуде, в одежде, изготавливаемых методом плетения, шитья, сшивания лоскутков, плавления, резки, широко использовалось украшение орнаментами. В настоящее время учеными обнаружено около 230 видов орнаментов. В данном пособии рассматривается только самый распространенный вид - "мүйіз" — роговидный орнамент.

"Мүйіз" можно назвать истоком, первоэлементом казахского орнамента, так как другие виды орнаментов создавались на его основе. Менялись только названия, например, "қошкармүйіз" - бараньи рога; "аркармүйіз" - рога архара; "бұғымүйіз" — рога оленя; "қырықмүйіз" — сорок рогов; "қосмүйіз" — двойные рога; "сыңармүйіз" - однорогий; "сынықмүйіз" - сломанный рог; а также орнаменты, обозначающие отдельные части тела животных, птиц — "төртқұлақ" — крестовина; түйетабан — верблюжья ступня; "сыңарөкше" — единственная пятка; "қосалқа" — двойное ожерелье; "құсканаты" — птичьи крылья; "қазтабан" — гусиные лапки. Мастера прикладного искусства делают различные композиции из этих элементов и эффектно используют их в украшении изделий. Содержание казахских орнаментов связано с животноводством, с охотой, с отображением природы, картин кочевий, внешнего вида предметов домашнего обихода, но всех их объединяет, как уже говорилось, один элемент — "мүйіз" — рог. Каждый мастер-творец оригинального вида орнамента, называл его по-своему, в зависимости от назначения и использования в быту.

Орнаменты типа "мүйіз" иногда бывают очень мелкими, а порой — крупными. Мелкие используются в украшении ювелирных изделий, в рисунках вышивок, в изделиях из дерева и кости, а крупные — в ковроткачестве, в плетении алаша, терме-алаша; в текеметах орнамент заложен в самой основе войлока, в сырмаках — вырезается из двухцветного войлока. Крупный орнамент также используется в изделиях из чия, в изготовлении коржынов, в элементах одежды, в строительном деле.

Народные мастера, используя орнамент "мүйіз" во всевозможных вариациях, создают оригинальные и сложные композиции.

Мастера, используя новые орнаменты в соответствии с требованиями времени, например, для реставрации древних изделий, предусматривают не только эстетические цели, но и утилитарные: делают их более прочными.

Орнаменты с древнейших времен широко использовались в различных видах искусства казахского народа. Они являются его спутниками, как в повседневной жизни, так и в праздники, являются его духовным достоянием. В настоящее время искусство создания орнамента стало одним из основных направлений культурного развития народа. Орнаменты совершенствуются во времени, обретая все более богатое содержание и новый вид.

Обогащение духовной самобытности народа, расширение его мировосприятия в связи с обретением независимости, позволило народным мастерам подняться на более высокую ступень творческих поисков.

В настоящее время открываются новые предприятия, занимающиеся изготовлением традиционных народных изделий, украшаемых уникальными орнаментами, пользующимися большим спросом.

Создатели орнаментов изобретают новые сюжеты, обращая большое внимание на их художественное решение. Поэтому в настоящее время все чаще встречаются более современные по композиционному решению новые образцы орнаментов, называющиеся "шаршыою" — орнамент-квадрат, "араласөрнек" — смешанный узор.

К тому же в изображениях многих орнаментов проскальзывает содержательный смысл, скрытая, иносказательная характеристика животных, зверей или птиц. Эти орнаменты обладают неповторимой композицией, своеобразной симметрией и асимметрией, уникальным неповторимым колоритом и своеобразным ритмом, а также только им присущим философским содержанием.

Слово "композиция" на латыни означает расположение узоров и орнаментов на какой-либо вещи. Например, если украшают узорами и орнаментом пиалу, то они не должны иметь очень мелкий или крупный рисунок, а подходящий к размерам пиалы. Поэтому мастеру, в первую очередь, следует определить пространственный масштаб изделия, на котором он должен разместить орнамент.

Для орнамента также важно соблюдение законов симметрии: обе его стороны должны быть равными. Чтобы вырезать орнамент для определенного изделия, сначала делается образец из бумаги. При создании орнамента необходимо знать, что особую красоту ему придают краски. В казахском прикладном искусстве используются традиционные цвета, которые применяются мастерами в течение многих веков: красные, синие, желтые, зеленые, белые и черные. Эти цвета имеют только им одним присущую символику. Синий - цвет неба; белый - символ истины; желтый - цвет мудрости, нравственности, печали; зеленый — молодости, весны и т.д. Соответствие цветов друг другу, их гармоничное сочетание называют колоритом. В многоцветных узорах-орнаментах часто встречается совершенный колорит. При создании орнаментов, кроме законов симметрии, необходимо также соблюдение ритма.

Повторение в орнаментах одного и того же элемента называется ритмом. Например, повторение несколько раз элемента "қошқармүйіз" - бараньего рога — это ритм. Если "қошқармүйіз" повторяется 5, 6, 7, 8 раз и так до бесконечности — это называется "шетою" — бордюрный орнамент.

История искусств Казахстана

Деревянные изделия прикладного искусства

Юрта. Самый распространенный вид юрты — шестиканатная. Это значит, что юрта собирается из шести кереге — деревянных решеток. Величина юрты определяется количеством канатов. В зависимости от количества канатов определяется количество головок — кереге, а от них зависит количество ууков — вогнутых элементов конструкции, которые составляют купол юрты. Размер юрты зависит от размера ромбовидных отверстий решетки — кереге. "Тор көз кереге" — ромбовидные отверстия, в которые помещается один кулак, в "жел кез кереге" помещается два кулака.

Остовы юрт, преподносимые в XIX веке в дар Российским царям и казахским богатеям, или посылаемые на различные выставки, отливались из чистого серебра и посеребреного железа. Они украшались орнаментами, вырезанными из кости.

Детали, соединяющие кереге и шаңырақ и образующие куполообразную крышу юрты (согнутые длинные палки), называются ууками. Мастера — изготовители юрт, делают ууки из ветвей ивы, растущей по берегам рек. В разных регионах Казахстана — это плакучая ива, голубая ива, черная ива, светлая ива и другие. Согласно вековому опыту народа, самым лучшим деревом, используемым для изготовления остова юрт, считается ива, или как ее называют в народе — тальник. Уыки и кереге, изготовленные из ветвей высушенной ивы, легкие и прочные. Зажиточные люди в прошлом делали весь остов юрты из березы. Остов юрты, изготовленный из березы, очень прочный.

Шаңырақ — это круг, образующий потолок юрты. Шаңырақ делается из березы или черного тальника. В середине шанырака, чтобы не уронить тундик (кусок войлока), устанавливают кулдиреуш. Там имеется толстая круглая дощечка. 5-6 вогнутых кульдиреуш соединяют ее с кругом шанырака. Дверь юрты — "сықырлауық", в переводе означает "скрипучий". Детали такой двери скрепляются друг с другом без гвоздей. Дверь юрты, ее верхние наличники и косяки украшали различными резными орнаментами, красили в разные цвета и инкрустировали костями.

Изделия прикладного искусства, изготовленные из кожи и дерева

Седло. Для казахского народа, издревле занимающегося скотоводством, ведущего кочевой образ жизни, основным видом транспорта была лошадь. Вот поэтому изготовление снаряжения для лошади занимает особое место в жизни народа. Основной частью снаряжения является седло.

Встречаются различные виды казахских седел. На огромных просторах казахской земли населения было сравнительно немного, что привнесло свои особенности в жизнь народа. Такие особенности наблюдаются и в изготовлении седел, сбруй и другого "лошадиного инвентаря". Основное их отличие в методах изготовления и во внешнем виде. Согласно этим особенностям определяют "қазақ ер" — казахское седло, "шошақ бас ер" — седло с острой головкой, "үйрек бас ер" — уткоголовое седло, "құранды ер" — составное седло. Составное седло обычно встречается в Южном Казахстане, на востоке Карагандинской области и в южных регионах Целиноградской, Костанайской и Алматинской областей.

Мастера по дереву собирают составное седло из 18-20 частей деревянных деталей. Для изготовления составного седла используется древесина тополя, джиды, тальника; мягкая, но прочная. Соединяют части составного седла желтым и черным клеем. Желтый клей делается из компонентов дерева, а черный — из мяса отощавших животных. В мясо добавляют порезанную на мелкие кусочки засохшую верблюжью шкуру и долго кипятят эту массу в большом количестве воды в казане пока мясо не примет мягкую консистенцию; затем бульон процеживают, а твердую массу выбрасывают. Жидкость после остывания превращается в черный клей. У казахов, живущих на полуострове Мангистау и и по берегам реки Эмба, распространен вид седла, называющийся "қозы құйрық ер", напоминающий курдюк ягненка. Иногда его называют и по другому — "ақ бас ер" — седло с белой головкой или "шошақ бас қазақы ер" — остроголовое казахское седло. У седла "қозықұйрық ер" имеется много общего с составным седлом. Но все же оно не является разновидностью составного седла. Это особый вид седла. "Қозықұйрық ер" делают из пяти деталей — березовых чурбачков. Хотя внешне оно мало чем отличается от составного седла, но в технологии изготовления, в основном в соединении, а также в украшении, заметны значительные отличия. Детали седла скрепляются не посредством клея, а с помощью гвоздей. Лицевая сторона передней луки седла украшается простейшим геометрическим орнаментом. У казахов, живших по берегам рек Тургай и Иргиз, а также на землях Кокшетау, было распространено "үйрек бас ер" — уткоголовое седло. Кроме передней луки, которая наподобие утиной головы выдается вперед, седло этого вида мало чем отличается от составного седла. Деревянный остов делается из четырех деталей (березовых чурбачков), которые соединяются при помощи гвоздей, затем весь остов зачехляется грубой кожей или сафьяном.

Седло состоит из токым — подседельника, желдік - войлока, терлік — потника, тебіңгі — тебенги, үзеңгі — стремени, айыл — подпруги, құйысқан - подхвостного ремня, өмілдірік — нагрудника, жүген — уздечки, жабу — попоны, ат көрпе — корпе для лошади (небольшое стеганное одеяло), тұсау — пут, шідер — треножника и др.

Тебіңгі — тебенга — наколенник, который с одной стороны прикрепляется для красоты, а с другой — для предохранения обуви седока от конского пота (в случае небольшого потника), а при длинном потнике предохраняет обувь от быстрого изнашивания.

Желдік — двухслойный стеганый войлок, зачехленный сафьяном. Чтобы черпак не скользил по крупу лошади, он шьется по размеру седла. Края черпака украшаются вышивкой и серебряными бляхами. Узенгі, Teміp узенгі — железное стремя. Куется из цельного куска железа. Только подошва делается отдельно. Мастера-кузнецы выковывают стремя целиком, а только потом отделывают его серебром. Посеребренное стремя украшается орнаментами разных видов. Если в одних случаях делается чернение при помощи классических методов, то в других — орнамент вырезают из серебряной пластины и искусственно чернят. Но в большинстве случаев стремя делается без каких-либо излишних украшений. Для прикрепления стремян к седлу используется ремень из грубой кожи — "қаиса" или из сафьяна и делается двухслойное крепление. Кұр айыл — айыл-подпруга, сделанная из веревок. Шап айыл — подпруга паховая — натягивается поверх седла. Төс айыл — подпруга на груди — натягивается поверх корпе. Құйысқан — подхвостник, делается из сыромятной кожи или из грубо выделанного сафьяна, чтобы седло не скользило на шею лошади. Өмілдірік — нагрудник — держит седло, чтобы оно не скользило назад. Два конца его ремня прикрепляются с двух сторон луки седла. Жүген — уздечка. Казахские мастера уделяют большое внимание уздечкам. Уздечки делаются из сыромятной кожи, сафьяна и состоят из четырех частей: поводка, недоуздка, поводий, и удила (X. Аргынбаев. Қазақ халқының қолөнері, 19-34 стр.)

Торсық — делается из обрезков кожи, после того как из нее сделали саба (емкость для хранения кумыса). Торсыки делают большими и маленькими. Для изготовления суйретпе (посуда для изготовления пищи) часто использовали шейную часть верблюжьей шкуры. Объем жанторсыка (персонального торсыка) небольшой, обычно 2, 3 литра. Торсык украшается орнаментом. Выделанную шкуру кипятят в краске, сделанной из корневищ деревьев, затем сушат. После этого выкраивают из шкуры несколько жанторсыков, украшают их орнаментом и сшивают. Затем снова сушат, заполнив каждый торсык горячим песком. После просыхания торсыка песок из него высыпают и сушат торсык на ветру. Жанторсык, сделанный таким образом, никогда не будет терять своей формы. (X. Аргынбаев. Қазақ халқының қолөнері, 91 стр.).

Ювелирные изделия

Білезік — браслет. Делается из серебра или золота. Браслеты в разных регионах Казахстана имеют свою форму. Местные особенности проявляются в методах их изготовления, в размерах, во внешнем виде. Браслеты украшаются полудрагоценными камнями: агатом, бирюзой и др. В восточных и юго-восточных регионах Казахстана в основном распространены округлые или четырехгранные кованые браслеты. В регионах Центрального Казахстана куются в основном тонкие браслеты, в южных областях — цельные литые браслеты, а на западе и юго-востоке распространены объемные браслеты с позолотой и драгоценными камнями.

Сақина — кольцо. С помощью зубила и шила на кольцо наносятся простейшие орнаменты. Иногда кольца делаются и без орнаментов.

Жүзік — перстень украшается драгоценными и полудрагоценными камнями, разноцветными стеклами или элементами из самого же серебра, из которого делаются выпуклые орнаменты: "балдақ", "отау", "құстұмсық".

На западе и юго-западе Казахстана делают красочный объемный перстень, называемый "құдағижүзік" — кольцо для сватьи. В кольцо сразу вдеваются оба рядом расположенных пальца. Поверхность перстня объемная. Он украшается драгоценными камнями, разноцветным стеклом и покрывается позолотой. Орнамент на перстне делается из чистого серебра или вырезается из посеребреного железа и прикрепляется к перстню, создавая имитацию черненного серебра.

Құдағижүзік — перстень — традиционный подарок родителей невестки молодой свекрови, нашедшей общий язык с невесткой и ставшей ей второй матерью. Перстень надевается сразу на средний и безымянный палец. Его поверхность закрывает почти четыре пальца. (X. Арғынбаев, Қазақ халқының қолөнері, 63 стр.).

Сырға — серьги — обычно носили взрослые девушки и "молодухи". Раньше пожилые женщины, хотя и имели серьги, но не носили их. До революции казахские женщины носили платки — "жаулық" и "кимешек". Кимешек прикрывал уши, и не было надобности в ношении серег. Различаются следующие виды серег: айшыкты сырга — в виде месяца, ай сырга — в виде луны, тумарша сырга — серьги-амулеты (треугольной формы); салпыншакты сырга — серьги с подвесками; козалы сырга — серьги с подвесками, наподобие хлопковых коробочек; тасты сырға — серьги с камнем; қаралы сырға — черненые серьги; иыкты сырға — серьги до плеч; қоңырау сырға — серьги колокольчики; күмбезді сырға — куполообразные серьги; сояу сырға — остроконечные серьги. Название серег в основном зависело от того, на что они были похожи внешне, из какого металла и каким методом сделаны. (X. Арғынбаев, Қазақ халқының қолөнері, стр. 64).

Белдік — пояс, ремень. Жигиты среднего возраста или мужчины лет пятидесяти, в основном щеголи — салы и сери, поверх камзолов под-поясывались "Kіce" и "кемер белбеу". В отличие от других видов ремней "Kice белбеу" имеет кожаные подвески, прочно прикрепленные на ремешках, так называемые "оқшантай", в форме старинной пороховницы. "Кемер белбеу" короткий: он только один раз опоясывает талию человека. Оба конца ремня заканчиваются "қапсырма" — застежками из железа. Поверхность "белбеу" украшается серебряными бляхами, драгоценными и полудрагоценными камнями. Такие пояса носят и женщины. Пояса для мужчин обычно делаются из шелка, бархата и сукна.

Орнаменты, украшающие пояса, в основном цветные, а серебряные бляхи — черненые, иногда и с позолотой. (X. Аргынбаев, 65 стр.).

Шолпы — украшение для кос в виде подвесок. Это нанизанные друг на друга небольшие звенья из металла или серебряные монеты. К самой верхней монете прикрепляется завязка из веревочки или цепочка. Эта завязка вплетается в косу вместе с волосами. Порой шолпы делают методом "сымкептеу". Между монетами встав ляются драгоценные и полудрагоценные камни. Поверхность рукодельных монет украшают чернением или вырезают на каждой монете отдельный уникальный орнамент. Раньше взрослые незамужние девушки носили в косах украшения "шолпы". (X. Аргынбаев, 64 стр.).

Алқа — ожерелье. Это прекрасный образец ювелирного украшения казахской женщины. Прекрасные уникальные виды алка встречаются в западных и юго-западных регионах Казахстана. На местном диалекте их называют "өңіржиек" (нагрудник). Эти ожерелья соединяются друг с другом при помощи маленьких колечек и состоят из нескольких четырехугольных украшений. В середине и по краям каждого украшения вставляются драгоценные камни. Такие украшения делаются из тонкого, внутри полого, серебра. Тұмарша — амулетик, одеваемый на шею. Ювелиры делают его из серебра в виде треугольника или небольшой трубочки и прикрепляют к тонкой цепочке. Это украшение делается полым изнутри для ношения бумажек с записями молитв. Издревле считалось, что амулеты предохраняют владельцев от сглаза, порчи и всякой другой беды. Поэтому люди, верящие в необычные свойства амулета, делали его из серебра, украшали всевозможными орнаментами, позументами, покрывали позолотой. (X. Аргынбаев, 64 стр.). Обычно такой дар преподносили свекрови родители невесты через год после свадьбы.

Сәукеле — головной убор невесты — самое дорогое из женских украшений. Основа его — высокий конус из тонкого белоснежного войлока. Верх его обшивают красным сукном или парчой, украшают золотом, серебром и драгоценными камнями, разноцветным стеклом; низ оторачивают нутрией или другими дорогими мехами. Саукеле по заказу отца невесты делалось заранее, до свадьбы. Если украшениями саукеле служили драгоценные камни и металлы такие, как бриллианты, жемчуг, золото и серебро, оно имело достаточно высокую стоимость. Например, одно из таких саукеле (Букеевская орда) было оценено в 100 серебряных рублей. А в Семипалатинской области цена одного саукеле достигла 200 рублей. Саукеле, находящееся в музее Антропологии и этнографии, сделанное в прошлом веке в Жетысуйском регионе, было оценено в сто лошадиных голов. Конечно, такие дорогие саукеле встречались редко. Наиболее древние виды саукеле можно встретить в музеях.

Изделия прикладного искусства из шерсти

Киіз — войлок. Отбирают осенний настриг шерсти овцы, на тулаке — сушеной шкуре. Ее взбивают палочками — сабау, специально нарезанными для этой цели из тамариска, таволги и других степных кустарников; затем тонким слоем раскладывают на циновке из чия. Шерсть заливают горячей водой, затем несколько человек заворачивают чий рулоном. Один человек тянет рулон вперед, а другие, следуя за ним, пинают ногами, время от времени поливая его горячей водой. Когда войлок почти готов, его вынимают из чия и начинают бить предплечьями рук, садясь в ряд. Убедившись в готовности, отряхивают и сушат на солнце. Из обыкновенного войлока без орнамента делают туырлыки для юрт (ими закрывают кереге), тундики — куски кошмы для закрытия шанырака и другие изделия.

Текемет отличается от обыкновенного войлока тем, что во время валяния на белом войлоке делают черные узоры и наоборот. Для текемета подбирают тонкую шерсть более ровной консистенции. Образец заранее вырезанного орнамента располагают на поверхности текемета. Затем, также как и при изготовлении войлока, текемет, завернутый рулоном в чий, пинают 6-7 человек. Готовый войлок заливают водой, затем сушат. Разноцветная шерсть, предназначенная для закладывания в текемет, красится заранее. Готовый текемет казахи используют для подстилки на пол юрты.

Тақыр кілем — безворсовый ковер. Ворсовый ковер отличается от безворсового тем, что в нем используется нить двойного кручения и ткут ее методом "теру". Безворсовый ковер не имеет орнаментов. Он ткется из разноцветных ниток. Безворсовые ковры украшаются композициями из различных геометрических фигур, сделанных из нитей, напоминающих цвета радуги. Такие ковры обычно вешают на стены.

Сырмақ делают из однотонного войлока, на который пришивают орнамент из войлока другого цвета. Линии пришива украшают тесьмой или нитью другого цвета. Казахи используют сырмаки в быту для подстилки. Обычно сырмак для красоты настилается поверх текемета или простого войлока. Существуют несколько видов сырмаков: ақ сырмақ — белый сырмак, қара ала сырмақ — черно-белый сырмак, жиекті сырмақ — сырмак с каймой, дебіске сырмак,. Они отличаются друг от друга тем, что каймой для орнаментов служат нити разных цветов.

Тұскиіз отличается от ворсового и безворсового ковров тем, что на нем различными нитями, зачастую позументными, вышиваются узоры и орнаменты, символизирующие богатство растительного и животного мира. Середина тускииза геометрической формы обычно бывает из одноцветной материи или меха, а края — из ткани, на которой вышиваются узоры. Тускииз, в середину которого вшита шкура тигра, можно увидеть в музее имени А. Кастеева.

Шымши — плетенный чий. Для казахского прикладного искусства характерен и такой вид промысла, как плетение циновок из чия — степного тростника. Сначала каждую тростинку в отдельности обвивают по заданному рисунку разноцветными волокнами непряденой шерсти. Затем, сплетая их все вместе, получают великолепный ковровый рисунок. Плетеными таким способом циновками — шымши обкладывают решетчатые стены юрты — кереге. Для шымши заготавливаются тростинки одного размера; затем они соединяются при помощи различных нитей, и получается полотнище нужных размеров. Шымши также используется при изготовлении войлока.

Аяққап — чехол для посуды. В каждом регионе Казахстана при изготовлении аяккапов используют разные технологии. Орнаменты, украшающие аяккапы, похожи на те, которые используются на алаша, коврах, текеметах. Аяккап делается из войлока четырехугольной формы или формы, прямой с двух сторон, а внизу вогнутой. По краям аяккапа пришивается бахрома. Этот предмет домашнего обихода, очень нужен для казахов, ведущих кочевой образ жизни.

Кесеқап - чехол для пиал. Делается из войлока в виде конуса и украшается различными видами орнаментов. С двух концов овальной формы пришивается бахрома. В кесекапе имеется веревочка, которой затягивается отверстие. В нем очень удобно перевозить посуду во время кочевок.

Баскұр используется для соединения деревянных деталей юрты друг с другом, также для придавливания внешнего войлочного покрытия юрты. Для этого же используются кур, таңғыш, шалма, туырлық, үзік и веревки тундика: балақ бау, иық бау, жел бау и другие.

Ақ басқұр плетется методом "терме алаша". На белом фоне разноцветными нитками изображаются различные орнаменты. Баскур используется как для красоты, так и в практических целях — прикрывает место соединения кереге юрты с уыками.

Способы создания казахского национального орнамента

Вырезание орнамента на бумаге, сложенной в один раз

Орнамент "мүйіз" - рог

Наглядные пособия и материалы: Образец рукотворного орнамента "мүйіз" размером 60x40 см, ножницы, бумага, ручка, карандаш, ластик (резинка) и др.

Ход выполнения: раскрашиваем акварелью орнамент, вырезанный из бумаги. После высыхания краски наклеиваем его на бумагу другого цвета. Необходимо иметь разноцветную бумагу, карандаши, ластики, акварельные краски, посуду для воды, тетрадь для рисования, кисточку, клей и ножницы. Вырезание орнамента: белую бумагу складываем вдвое вдоль горизонтальной линии, затем на свернутой бумаге рисуем карандашом орнамент "мүйіз" и вырезаем его. Получаем образец орнамента "мүйіз". Используя этот метод, рисуя элементы орнамента "мүйіз", можно вырезать различные орнаменты, нарисованные соответственно фантазии и смекалке каждого ученика.

Орнамент "сынықмүйіз" - сломанный рог

Наглядные пособия и материалы: Образец орнамента "сыныкмушз" на бумаге размером 60x40 см, цветная бумага, клей, ластик, ножницы, ткань и другие наглядные пособия.

Ход выполнения: складываем вдвое бумагу квадратной формы вдоль пунктирной линии, рисуем на ней карандашом образец орнамента и, как показано на рисунке, вырезаем его ножницами.

Складываем вдвое бумагу или материю, рисуем карандашом на сложенной бумаге изображение элемента орнамента "сынықмүйіз". Затем вырезаем орнамент по линии рисунка. После развертывания бумаги появляется новый орнамент, составленный из роговидных элементов. Затем аккуратно расправляем свернутые листы и раскрашиваем роговидный орнамент в черные, красные, желтые, синие цвета, а элементы "мүйіз" - в черные, белые, красные, зеленые, синие или желтые цвета; склеивают их. Сделанный из двух совмещенных цветов орнамент наклеиваем на ткань, вырезанную в виде прямоугольника. Получается небольшой коврик, который можно повесить на стену.

Орнамент "құсқанаты" - птичьи крылья

Наглядные пособия и материалы: Образец орнамента "құсқанаты", сделанный на бумаге размером 60x40 см, карандаш, ластик, разноцветная бумага, ткань, ножницы, клей, акварельные краски, кисточка, посуда для воды.

Ход выполнения: после объяснения особенностей данного орнамента, из свернутой вдвое бумаги вырезам элемент орнамента "кусканаты". по образцу наглядного пособия вырезаем из разноцветной бумаги орнамент "құсқанаты". Расправив вырезанный орнамент, наклеиваем его на бумагу другого цвета.

Вырезание орнамента из листа, сложенного в 2 раза

Орнамент "қосалқа" - двойное ожерелье

Наглядные пособия и материалы: Образец полного или неполного орнамента "косалка" размером 60x40 см или 29x20 см; разноцветная бумага, ножницы, ткань, клей, карандаш и др.

Ход выполнения: Учитель рисует на сложенном вдвое листе бумаги эскиз половины орнамента "қосалқа" и вырезает его ножницами. Вырезанный орнамент наклеивает на бумагу другого цвета и показывает ученикам. Таким образом, учащиеся обучаются нескольким методам создания орнамента "қосалқа".

Для вырезания орнамента "қосалқа" и наклеивания его на бумагу уходит мало времени. Подобные упражнения помогают обучаться ученикам работать быстро. При пришивании орнамента "қосалқа" на ткань, чтобы края орнамента не разошлись, следует пришивать его методом "оверлог". Края орнамента, пришитые таким образом смотрятся особенно красиво. Так можно создавать образцы сырмака, тускииза. Научившись этому методу создания орнаментов, можно делать более сложные орнаменты. Тонкие, заранее заготовленные прямоугольные листы, складываются вдвое по пунктирной линии. Образец начинают вырезать со сложенного края листа. Таким методом можно создать показанные на рисунке орнаменты.

Вырезание орнамента из листа, сложенного в 3 раза

Орнамент "төртқұлақ" - крестовина

Наглядные пособия и материалы: Образец орнамента "төртқұлақ" размером 60x40 см, разноцветная бумага, кисточка, карандаш, ластик, клей и образец орнамента "төртқұлақ".

Ход выполнения: рисуем на углу сложенного в три раза листа бумаги половину орнамента "төртқұлақ" и вырезаем его ножницами. Орнамент вырезается не из того угла листа, который сложен, а с края. Вырезанный образец орнамента наклеиваем на бумагу другого.

Запомните!

До этого вы учились вырезать орнаменты из бумаги, сложенной в один раз или вдвое. Пока вы полностью не научитесь этой методике, не торопитесь переходить к более сложной. Дома, в школе или в мастерской, прежде чем приступать к созданию орнамента, заранее подготовьте рабочее место, необходимую бумагу, карандаши, клей, ножницы и линейки. Обрезки бумаги бросайте в заранее заготовленные ящики, коробки или урны.

Если у вас все подготовлено для работы, приступайте к созданию орнамента "төртқұлақ". Вначале вырежьте из бумаги прямоугольник, затем, измерив его линейкой и разделив на равные части, сложите лист. Затем сложите лист еще раз вдоль стрелки, указанной на рисунке. Получился прямоугольник вдвое меньше первоначального. Теперь вдоль пунктирной линии, соединяющей противоположные углы, (см. рисунок), по направлению стрелки сверните лист еще раз. Получится треугольник с прямым углом. Возьмите остро отточенный карандаш и нарисуйте половину образца уже знакомого вам орнамента "қошқармүйіз".

Острыми ножницами, начиная с указанной на рисунке стороны треугольника, начинайте осторожно вырезать орнамент.

Попробуйте самостоятельно вырезать орнамент "төртқұлақ", следуя этой методике. Если у вас получится, считайте, что вы овладели определенными навыками. Следует не ограничиваться образцами, указанными в книге. Попытайтесь вырезать и другие простейшие элементы национального орнамента. Только переходя от меньшего к большему, от простого к сложному, можно овладеть приемами и методами создания исконно национальных, прекрасных орнаментов.

Орнамент "шетою" — орнамент, следующий до бесконечности

Наглядные пособия и материалы: Образец орнамента "шетою" на белой бумаге размером 60x40 см, белая и цветная бумага, карандаш, ножницы, клей, ткань, дерево, шило, тушь и др.

Ход выполнения: Повторяющиеся до бесконечности один и тот же элемент орнамента встречается обычно на полосатых изделиях, на кошмах, коврах, сырмаках и других. Для создания этого орнамента вырежьте тонкую полоску белой бумаги длиной 30см. Затем бумага делится на столько частей, сколько раз мы хотим повторить элемент орнамента. Например, мы хотим повторить один и тот же элемент 6 раз. Для этого 30 см делим на 6 (30 : 6 = 5). Получаем цифру 5. Значит, мы должны сложить бумагу 5 раз (см. рисунок). Затем на свернутой бумаге рисуем необходимый элемент орнамента и вырезаем его.

Орнамент "ромб" — ромб

Наглядные пособия и материалы: Образец орнамента "ромб", белая и цветная бумага, ножницы, карандаш, клей, ткань, иголка, нитка и др.

Ход выполнения: Для создания цельной композиции ромбовидного орнамента бумагу складывают втрое. Получается прямоугольник. Затем вдоль пунктирной линии, соединяющей противоположные углы, еще раз. Получается треугольная фигура в виде амулета — тумара. Сторону, противоположную прямому углу, считают центром орнамента. От центра рисуем карандашом эскиз орнамента. Затем начинаем вырезать орнамент со стороны свернутого края треугольника.

Вырезав эскиз целиком, начинаем не торопясь, аккуратно распрямлять бумагу. Орнамент кладем на ровную поверхность и придавливаем сверху тяжелым предметом. Если орнамент небольшого размера, его можно положить между листами книги или наклеить на бумагу другого цвета.

Орнамент "шаршыою" — квадратный орнамент

Наглядные пособия и материалы: Образец орнамента в квадрате на белой бумаге размером 60x40 см, белая и цветная бумага, клей, ножницы, кисточка, карандаш и др.

Ход выполнения: Самое основное условие в вырезании орнамента — это складывание листа. Складываем прямоугольный лист вдоль, а затем поперек. Затем один слой нижнего угла складываем наискосок, вверх. Второй слой — также на другую сторону. Часть, которая представляет собой треугольник, отрезаем отдельно. На ней чертим восьмую часть эскиза орнамента и вырезаем ее. Распрямляем вырезанный орнамент и наклеиваем на бумагу другого цвета.

Заключение

Многие исследователи описали так называемый «синдром миллениума» - кризис эстетических ценностей старого света. Людям надоел « High Tech», захотелось чего - то родного теплого и до боли домашнего. Поэтому в последние годы все более популярен этнический стиль в интерьере, в создании которого используется богатейшее художественное наследие традиционных, а порой и первобытных культур, не знакомых с достижениями человека цивилизованного. В качестве вспомогательного материала, который поможет приобщиться к обширной сфере исконной традиционной культуры - прикладному искусству, будет содействовать продолжение реалий данного искусства, сохранившихся, благодаря усилиям многих поколений на протяжении тысячелетий. Какую бы профессию ни пожелал избрать человек в будущем, знание основ, изобразительного искусства, искусство ваяния, вышивки, создание орнаментов, несомненно расширит его кругозор и будет совершенствовать мировосприятие в целом. Как и все другие виды творческой деятельности, искусство создания орнаментов оказывает благотворное влияние на повышение интеллектуального уровня человека, содействует совершенствованию уже обретенных им знаний. Человек не только овладевает техникой создания орнаментов, но и знакомится с забытыми понятиями и словами, имеющими прямое отношение к этому виду искусству. С целью пояснения того, какие виды орнаментов используется на изделиях из войлока, а какие — на деревянных изделиях, к данной курсовой работе прилагаются образцы различных орнаментов. Уроки рисования, преподаваемые еще в школе, являются первичным этапом эстетического воспитания человека. С целью развития познавательных способностей человеку следует научиться рисовать и вырезать образцы орнаментов, их элементы, а также знакомиться с их древними названиями.

Список использованной литературы

1. С. Кенжеахметулы «Традиции и обряды казахского народа» Алматы 2004 г.
2. Б. Шоптыбай «Қазақтың ою - өрнектері» Алматы - өнер 2006 г.
3. М. Аджи «Тюрки и мир: сокровенная история» Москва АСТ 2004 г.
4. Л.Н. Гумилев «Древняя Русь и Великая Степь» Москва ЭКСМО 2006 г.
5. В.И. Тимошина «Культурология: Казахстан – Евразия – Восток – Запад» Алматы 2001 г.
6. «История Казахстана» Алматы – Атамура 1 том
7. В. Аяган «Қазақ ою» Алматы 2004 г.
8. Р.М. Фокина «Орнамент» Феникс 2005 г.
9. М.Ш. Омирбекова «Традиционная культура казахов» Алматыкітап 2004 г.
10. У. Джаксыбеков «По следам легенды о золотой домбре» Алматы 1990
11. О. Жанибеков «Қазақ киімі» Алматы - өнер 2005 г.
12. А.К. Маргулан «Казахское народное прикладное искусство» 3 том Алматы - өнер 1994 г.
13. Г.Е. Тайжанова «Казахи» Казахстан 1995 г.
14. Толенбаев – Омирбекова «Способы создания казахского орнамента» Алматы 1993 г.
15. Казахстан «Национальная энциклопедия»