

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа № 6
имени Героя Советского Союза Самохина Н.Е.»**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

на тему:

«Орнаменты Древнего Рима»

Выполнила учащаяся 11 «А» класса:

Клищенко Анастасия Андреевна

Научный руководитель:

Шаповалова Ольга Васильевна

Допуск к защите: _____

г. Ростов-на-Дону 2024 год

Оглавление

Введение.....			3
Глава	1.	Орнаменты	Древнего
Рима.....			5
1.1.		Орнаменты	в
декоре.....			8
1.2. Мотивы римского орнамента.....			10
Выводы		по	главе
1.....			11
Глава 2. Практическая часть.....			12
Вывод по главу 2.....			14
Заключение.....			15
Список			используемой
литературы.....			16
Приложение.....			17

Введение

Орнаменты — это декоративные элементы, которые используются для украшения различных предметов, архитектурных сооружений и поверхностей. Они могут быть представлены в виде рисунков, узоров, фигур и других элементов, которые придают объекту эстетическую ценность и красоту. Они передают историческое и культурное наследие, а также способствуют созданию уникального стиля и характера объектов. Они также являются важной частью искусства и дизайна. В различных культурах и искусствах по всему миру орнаменты широко используются, и каждая эпоха и культура имеет свои собственные стили и мотивы орнаментов.

Древний Рим был великой империей, оставив глубокий след в истории. Римская культура пропитана высокими эстетическими ценностями и чувством прекрасного. Орнаменты использовались в различных областях жизни древних римлян, от государственных зданий и храмов до предметов повседневного использования. Римские орнаменты отражали символические и философские элементы римской культуры в искусстве и архитектуре. Они могли передавать информацию о социальном статусе, поклонении богам, военных достижениях или богатстве и власти.

Актуальность: визуальное вдохновение для современного искусства и дизайна: древнеримские орнаменты имеют уникальный стиль и символическое значение, которые могут служить источником вдохновения для современных творцов. Изучение этих орнаментов может помочь создать новые идеи и концепции в сфере дизайна и художественного творчества. проект "Орнаменты Древнего Рима" может служить средством популяризации и распространения знаний о древней культуре среди широкой публики.

Проблема: проблема в недостатке информации о разновидностях орнаментов Древнего Рима в Сети Интернет

Цель: изучение и представление разнообразных орнаментальных элементов, используемых в архитектуре, скульптуре, живописи и предметах искусства Древнего Рима.

Задачи:

1. Исследование зарождения орнаментов в Древнем Риме
2. Изучение различной информации о разновидностях орнаментов
3. Разработать и создать образец лепнины Древнего Рима

Гипотеза: гипотеза заключается в предположении о том, что анализ орнаментальной архитектуры Древнего Рима позволит выявить связь между

используемыми орнаментами, их формами и узорами, и социокультурным контекстом римского общества.

Методы: теоретические (поиск, сбор и анализ информации по теме проекта), эмпирические (воспроизводство лепнины Древнего Рима).

Практическая значимость: создание лепнины по схемам и рисункам из сети Интернет может служить в качестве оформления конкурсных залов на общешкольных мероприятиях и конкурсах по тематике Древнего Рима.

Глава 1. Орнаменты Древнего Рима

Мы часто встречаемся с различными орнаментами во время путешествий по странам, городам, рассматривая архитектурные здания и памятники народов. Так же мы можем заметить, что орнаменты могут использоваться в ювелирном искусстве, текстильном дизайне и, конечно, в живописи. Но рассмотрим понятие «орнамент» внимательнее. Орнамент (от лат. *ornamentum* – украшение) – это узор, состоящий из повторяющихся, ритмически упорядоченных элементов. Орнамент используется для украшения различных предметов, таких как мебель, текстиль, оружие и предметы интерьера. Орнамент, как правило, выявляет и подчеркивает архитектурные и конструктивные особенности предмета, а также естественную красоту материала на поверхности, которую он украшает и зрительно организует, своим построением, формой и цветом. Подчиненность образу, форме и цели украшаемого предмета являются основными характеристиками орнамента как средства украшения. Мотивы орнамента могут происходить из различных областей и сфер, таких как геометрия, фауна и флора; они также могут быть очертаниями человеческого тела или предметов, окружающих его. Мотив в орнаменте является его основным элементом и частью. Мотив может состоять из одного или нескольких компонентов, объединенных в одно целое. В большинстве случаев мастера сами создавали орнаментальные мотивы для своих произведений. Благодаря умелому использованию мотивов и разнообразию приемов варьирования различных форм художникам часто удавалось создавать новые оригинальные образцы орнаментов. В некоторых случаях орнамент может принимать необычные и фантастические формы и включать изобразительные мотивы. Декор, специфичный для определенного стиля, создается путем сочетания орнаментов друг с другом, а также с материалом и формой предмета.

Каждая национальная культура разработала свою систему орнамента, включая мотивы, формы и расположение на украшаемой поверхности в течение каждой эпохи. Таким образом, орнамент часто позволяет определить, к какому времени и какой стране относится произведение искусства. История искусства полна разнообразных орнаментов.

В своём проекте я конкретно рассмотрю орнаменты Древнего Рима.

Сильное влияние этрусского начала во многом определяло первую эпоху существования римской культуры. Этрусски были чрезвычайно самобытны. Они рисовали животных, пальметты, грифонов, крылатых львов и мифические сюжеты в своих орнаментах. Этрусские также часто

использовали графические орнаменты. Этруски любили узоры тканей с крестиками и множеством горошин. Часто платья и плащи украшались вышитым бордюром с узором из кругов с точкой посередине или полосой другого цвета, чем сама ткань.

Костюмы римлян использовали самые последние элементы декора.

Искусство этрусков, которое послужило основой для римского искусства, уже не использовало мотивы, заимствованные из Греции. Этруское искусство было антиорнаментальным, а его принципы были произвольными. Наверное, именно в этом угадывался характер римского отношения к миру, которое было крайне практичным и лишенным какой-либо фантазии. Для римлян аскетизм, простота быта и простота нравов были основными характеристиками добродетели. Греческая культура считалась слабостью и извращением. Таким же образом, в древнем Риме не было никаких орнаментов, как элемента сравнительно высокой культуры.

Кроме того, даже после того, как в римской культуре появились новые тенденции, сформировавшиеся под влиянием греческих и восточных мотивов, и богатые патриции начали строить для себя роскошные дома, в которых стены, потолки и полы украшали росписи, мозаики и рельефы, орнамент не сразу стал важным элементом интерьера. Римляне были в восторге от искусно выполненных архитектурных «обманок», а также от пейзажных сюжетов в интерьерах. Это явление возникло из-за того, что римляне хотели создать впечатление открытого пространства в своих домах, поскольку само понятие о красивом доме было связано с огромными размерами.

Что касается орнамента, то только во времена империи римляне смогли использовать орнаменты завоеванных провинций, в частности Греции. Поскольку римский декор был несостоятельным, в теории орнаментики обычно используется термин «греко-римский орнамент».

Однако римский орнамент полностью отличается от всех предшествующих традиций древней орнаментики.

Между первым веком до нашей эры и первым веком нашей эры культура Древнего Рима достигла своего пика, и именно в этот период возник язык римской орнаментики.

Патриции окончательно решили воспользоваться тем, что древнеримские орнаменты становятся популярными, и не жалели тратить своё богатство на оформление своих «домуса».

Рим стал наследником огромных художественных ценностей и создал изысканное искусство, которым наслаждались изощренные патриции, наряду с нежными тонкостями гастрономических блюд.

Римляне создали живописный колорит, включающий в себя пространственную глубину, в то время как у эгеидов (Эгеиды — аристократический род в Спарте финикийско-фиванского происхождения. Играл заметную роль в политике, военном деле и культуре Древней Греции) цветные пятна хитро растекались по поверхности, не нарушая плоскости восприятия.

1.1. Орнаменты в декоре

В этот период роль орнамента начинает проявляться в общем хоре декора интерьеров, но она была очень «особенной». Например, когда-то размер занимаемой площади был признаком богатства и могущества.

Третий, или канделябрный, стиль, является наиболее прогрессивным. Само название этого стиля было выбрано не случайно. Канделябр служил подставкой для светильников и был необходим в древнем мире. Этот предмет похож на образ Мирового Древа. Внешний вид выражался в виде фантастического Древа с ветками, листьями, цветами и плодами, у которого на кроне горели светильники.

Канделябры были установлены на нескольких уровнях в больших помещениях. Таким образом, канделябр стал определяющим элементом римского декора и определил тип композиций: центрические, симметричные, вертикальные.

Тонкие полосы и гирлянды, характерные для этого стиля, еще больше усиливают эффект громадности пространства. Светлый фон выделял растительные мотивы натурального вида. Римский орнамент создал уникальный мир, отражающий основы римской эстетики.

Сочетание четырех основных цветов — пурпурно-терракотового, черного, золота и голубого — дало помпеянским фрескам уникальный колорит. Римляне были единственными людьми, которые могли сочетать такие необычные элементы, чтобы создать сочетание, которое было чрезвычайно гармоничным, насыщенным, эффектным и утонченным.

В интерьере отказались от контраста светлой стены и цветного мелкого орнамента, что сделало дизайн четвертого стиля помпезным и эклектичным. Этот стиль «выплескивает» орнаментацию в сочетании с архитектурными изображениями на стенах. Восточный хаос, полный разнообразия мотивов и ритмов, заменяет античную согласованность компонентов. Не имея непосредственной семантической основы, римский орнамент обретает живописный колорит, третье измерение, пластическую объемность и натуралистичность благодаря принципам изобразительного искусства. Не было этого ни в эгейском искусстве, несмотря на всю его любовь к живописному колоризму, ни в греческой орнаментике, где натуралистическое начало никогда не нарушало традиционные орнаменты.

В римском орнаменте есть несколько качеств, отличающих его от греческого орнамента. Они включают симметричность, повсеместное выделение центра и постоянное использование мотива трехчастной композиции. Эти явления происходят из социальных характеристик римского общества, которое

постоянно стремилось к власти центра, переходя от республиканского режима к императорскому правлению.

Отличительной чертой римских орнаментов является то, что они используют мотивы из реальной жизни, не учитывая их духовное значение. Украшения отражают элементы римской жизни, такие как жертвенники, факелы, воинские доспехи, театральные маски, музыкальные инструменты, ленты и гирлянды из цветов и плодов.

Римский орнамент, за исключением некоторых элементов, заимствованных из Греции, практически не имеет стилизации и знака.

В то время как мотив распускающегося цветка был распространен в орнаменте более древних культур, в римском декоре появляется мотив цветка-факела. В результате римская античность привела к дальнейшему развитию орнаментики как декоративного искусства в позднегреческой культуре.

В дизайне присутствуют элементы, знакомые с древними стилями, такие как меандры, свастики, розетки, лотосы, спирали, волны, пальметты и другие.

Ярко выраженное чувство легкости полета отчетливо проявляется в декоративных рельефах, украшающих интерьеры вилл, сосуды и другие предметы. Прозрачные, нежные росписи в сочетаниях голубых, розовых, абрикосовых, лиловых и других изысканных оттенков хорошо сочетаются с ажурными, легкими композициями.

В отличие от интерьеров, отражающих личные вкусы патрициев, архитектурный рисунок общественных зданий совершенно иной. Они выражают общественные интересы, мысли римлян о своем государстве и цель победы мира. Он используется для украшения храмов, пантеонов, общественных зданий, триумфальных арок и других объектов, отличающихся помпезной торжественностью, пышностью, монументальностью и обилием деталей. Как следствие стремления архитектурного орнамента к максимальной пышности и изобилию появилась композитная капитель, объединяющая в себе элементы коринфской и ионической. Этот мотив, который действительно универсален, широко используется как в европейской, так и во всей мировой орнаментике благодаря римскому декору.

В то же время происходит замена старых символов изобразительными, несущими новую, уже чисто социальную символику. Например, чешуйчатый орнамент заменяется лавровым венком, а пальметта заменяется вазоном.

Римляне в основном использовали рельефные украшения в своей керамике. Они иногда были отлиты в форме, а иногда были сделаны отдельно и присоединены к сосуду. Керамические изделия имели различные оттенки от оранжевого до темно-красного.

1.2. Мотивы римского орнамента

Переняв у греков и этрусков орнаментальные мотивы, римляне их использовали, в соответствии со своими вкусами. В орнаменте присутствуют хорошо знакомые нам пальметты, меандры, свастики, розетки, лотос, спираль, волны, листья аканта, дуба, лавра, вьющиеся побеги.

Кроме этого, повсеместно можно встретить в орнаментах жертвенники, факелы, воинские доспехи, театральные маски, музыкальные инструменты, гирлянды из цветов и плодов, ленты.

Распускающийся цветок в римском орнаменте превратился в торжественный цветок-факел.

Лист аканта стал более естественным. Мотив виноградных листьев и винограда сохранил греческо - этрусский вид.

Плющ, лавр, олива, гирлянды, лавровые ветки были традиционными элементами декора, в том числе в архитектуре.

Плетенка превратилась в подобие троса или витой веревки.

Стилизованные простые розы с ровно расположенными лепестками, то есть розетки, которые пришли от ассирийцев, стали очень популярны. Яйцевидные формы, которые в ренессансе превратятся в популярный картуш, чередовались с орнаментом в виде дротиков.

Из зооморфных элементов еще были модны грифоны и химеры родом из Месопотамии, а также сфинксы родом из Египта.

Букраний или голова барана, жертвенного животного, ее обильно украшали венками и гирляндами. Этот мотив орнамента, получив наибольшее распространение в римском искусстве.

Орел, олицетворяющий бога Юпитера, был символом римских легионеров.

Человеческая маска, окруженная листьями, была традиционным элементом римского орнамента, она произошла от головы Медузы, которой украшали щиты. Мотивы разных видов оружия использовались повсеместно.

Фризы с изображением маленьких путти или купидонов, которых так любят в эпоху Ренессанса и Барокко, можно видеть на фресках в Помпеях.

Римский орнамент безусловно симметричен, всегда присутствует выделение центра, а также обыгрывание мотивов трехчастной композиции. Преимущество отдается не горизонтальному, как было в греческом орнаменте, а вертикальному расположению полос декора. В орнамент приходит принцип взаимодействия между элементами, в эгейском и греческом орнаменте его не было. В римском орнаменте очень часто нет четкой грани между сюжетной и орнаментальной частями композиции.

Выводы по главе 1

В выводе по главе 1 можно сказать, что орнаменты Древнего Рима являлись неотъемлемой частью архитектуры и дизайна того времени. Орнаменты использовались для украшения различных построек, начиная с храмов и до обычных домов. Они имели разнообразные формы и детали, от простых геометрических узоров до сложных изображений растений, животных и богов. Орнаменты были выполнены с использованием различных материалов, таких как мрамор, камень, бронза и глина.

Древнеримские орнаменты также выражали социальный и культурный статус владельца здания. Богатые и влиятельные люди могли себе позволить использовать дорогие и сложные орнаменты, в то время как более обычные жители использовали более простые украшения. Орнаменты древнего Рима были также выражением религиозных убеждений и мифологии того времени. Многие орнаменты изображали богов и героев древнеримской мифологии, таких как Юпитер, Юнона, Марс и Геркулес.

Кроме того, орнаменты древнего Рима имели важное значение для сохранения и передачи культурных и исторических традиций. Их изучение и воссоздание позволяет нам лучше понять и оценить искусство и культуру древнего Рима.

Таким образом, орнаменты древнего Рима являются важным аспектом истории и искусства этой эпохи. Они служат свидетельством творческого гения римских мастеров и величию древнеримской культуры. Их наследие остается актуальным и вдохновляет современных художников и дизайнеров.

Глава 2. Практическая часть

Для создания эскиза орнамента Древнего Рима я изучила различные источники искусства и архитектуры того времени, включая скульптуры, фрески, мозаики, мебельные украшения и узоры на различных предметах быта. Я обратила внимание на характерные элементы орнаментации, такие как геометрические узоры, виноградные лозы, лианы, гирлянды, мотивы флоры и фауны.

Исследуя данные по предметам орнаментов Древнего Рима, я выбрала наиболее интересные и запоминающиеся элементы, которые хотела воплотить в своем проекте. Сочетая и комбинируя различные элементы, я создала уникальный эскиз орнамента, который отражает дух и стиль древнеримского искусства.

Для своего эскиза я использовала такие элементы как: виноградный лист и узоры. Вся работа была выполнена симметрично, относительно центра композиции. Эта работа будет относиться к разделу «Растительные мотивы античности».

После того, как мой эскиз был готов и утвержден, я перешла к моменту, когда мне было необходимо воссоздать орнамент в реальной жизни. Для этого я использовала такие материалы как:

1. Пластилин скульптурный "Студия", тел. тверд. 1кг
2. Стеки для лепки
3. Пластиковая подставка

Начало работы:

1. Я подготовила рабочую поверхность. Я лепила в домашних условиях, поэтому мой стол являлся местом, где я могла спокойно расположиться и заниматься лепкой орнамента в спокойной обстановке. На стол я положила обычную прозрачную пленку, чтобы скульптурный пластилин не прилипал к одежде или другим вещам на моём рабочем столе.
2. Далее я взяла упаковку скульптурного пластилина, который я заранее купила в канцелярском магазине. Так же у меня уже имелись стеки для лепки, это облегчило мне задачу.
3. Скульптурный пластилин на самом деле очень твердый, и нельзя сказать, что работать с ним легче, чем с глиной для лепки. Чтобы сделать пластилин пластичным и мягким, я использовала такую технику: я налила в небольшую пластиковую ёмкость горячую воду

(можно использовать из род крана или же кипячённая вода), положила небольшие кусочки скульптурного пластилина в воду, перед этим обязательно приколол каждый кусок на палочку, чтобы кусочек не смог приклеиться на дно пластикового контейнера. Самое главное в этот момент – время, так как нельзя держать пластилин дольше чем 40-60 секунд, а то он может быть слишком мягким и работать с таким материалом будет уже невозможно. После того, как я вытащила пластилин и обязательно вытерла от воды, чтобы было комфортнее работать

4. Следующий этап – это уже сама часть, где необходимо лепить орнамент. Я выбрала лепить на небольшой картонке, но также можно использовать пластиковую досочку для лепки.
5. В течение 2-3 часов я лепила орнамент по своему эскизу. В этот момент я старалась не отвлекаться на внешние факторы. Я тщательно вылепила орнамент, следуя основным линиям и узорам эскиза. После высыхания, орнамент приобрел прочность и гладкость, сохраняя все детали и изгибы.

Когда я работала со скульптурным пластилином, я была очень осторожна и не допускала того, чтобы материал попал на кожу. Процесс того, как работать со скульптурным пластилином, очень схож с лепкой из простого школьного материала. Но в зависимости от того, какие задачи вы преследуете, могут быть нужны и дополнительные материалы, например, вазелин, алюминиевая проволока, нагретая вода или другие источники тепла.

Выводы по главе 2

В ходе выполнения практической части "Орнаменты Древнего Рима" я создала эскиз орнамента и его последующее воплощение из скульптурного пластилина, что позволило мне погрузиться в атмосферу творчества и экспериментировать с формами и текстурами.

Я научилась работать с материалом, поняла особенности его пластичности и способы моделирования. При создании орнамента я применяла различные техники, изученные в процессе работы, и получила удовольствие от воплощения собственных идей и фантазий. Эта работа позволила мне лучше понять искусство Древнего Рима и его влияние на современное искусство. Я убедилась в том, что орнаменты не только украшают предметы, но и обладают символическим значением и отражают культурные особенности эпохи. В целом, выполнение практической части "Орнаменты Древнего Рима" стало для меня увлекательным и познавательным опытом, который помог расширить мои знания в области истории искусства и развить творческие способности.

Заключение

Данная работа посвящена теме «Орнаменты Древнего Рима», мне очень нравится изучать что-то новое, особенно, если это в сфере искусства, и поэтому выбрать данную тему для индивидуального проекта была отличной идеей.

Изучение орнаментов древнего Рима позволил мне понять и оценить вклад римлян в развитие искусства и архитектуры. Их мастерство и творческий подход к орнаментации оказали огромное влияние на современные стили и течения искусства. Проект "Орнаменты древнего Рима" позволил расширить мои знания о культуре и искусстве Древнего Рима и оценить красоту и утонченность римских орнаментов.

Результаты моего проекта показали, что тема является актуальной, так как в сети Интернет я нашла много статей и исследований по данной теме, что означает одно – люди интересуются искусством и орнаментами древних лет. Я считаю, что у меня получилось раскрыть задачи, проблемы и цели проекта.

Во время изучения информации об орнаментах, я вдохновилась данной идеей, поэтому я решила создать эскиз своего орнамента и попробовать слепить с помощью скульптурного пластилина. В процессе лепки я придавала большое значение на правильность построения эскиза и старалась соответствовать нормам из исторических книг.

Данный проект мне позволил узнать больше об искусстве Древнего Рима и развить свои способности в сфере творчества. Я получила необычный опыт в лепке орнаментов.

Список используемой литературы

1. **Орнамент Древнего Рима** [Электронный ресурс]. – URL: <https://ornament.rode.land/istoriya-ornamenta/17-ornament-drevnego-rima.html> (дата обращения 10.12.2023)
2. **Римский орнамент** [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.pinterest.com/imanakova3235/%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/> (дата обращения 15.01.2024)
3. **Векторы По Запросу Римский Орнамент** [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.freepik.com/vectors/%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82> (дата обращения 05.11.2023)
4. **Римский узор** [Электронный ресурс]. – URL: <https://drawpics.ru/613-rimskii-uzor> (дата обращения 05.02.2024)
5. **Римская мозаика: искусство и орнаменты Древнего Рима** [Электронный ресурс]. – URL: <https://vit-rage.ru/articles/rimskaya-mozaika> (дата обращения 19.11.2023)

Приложение

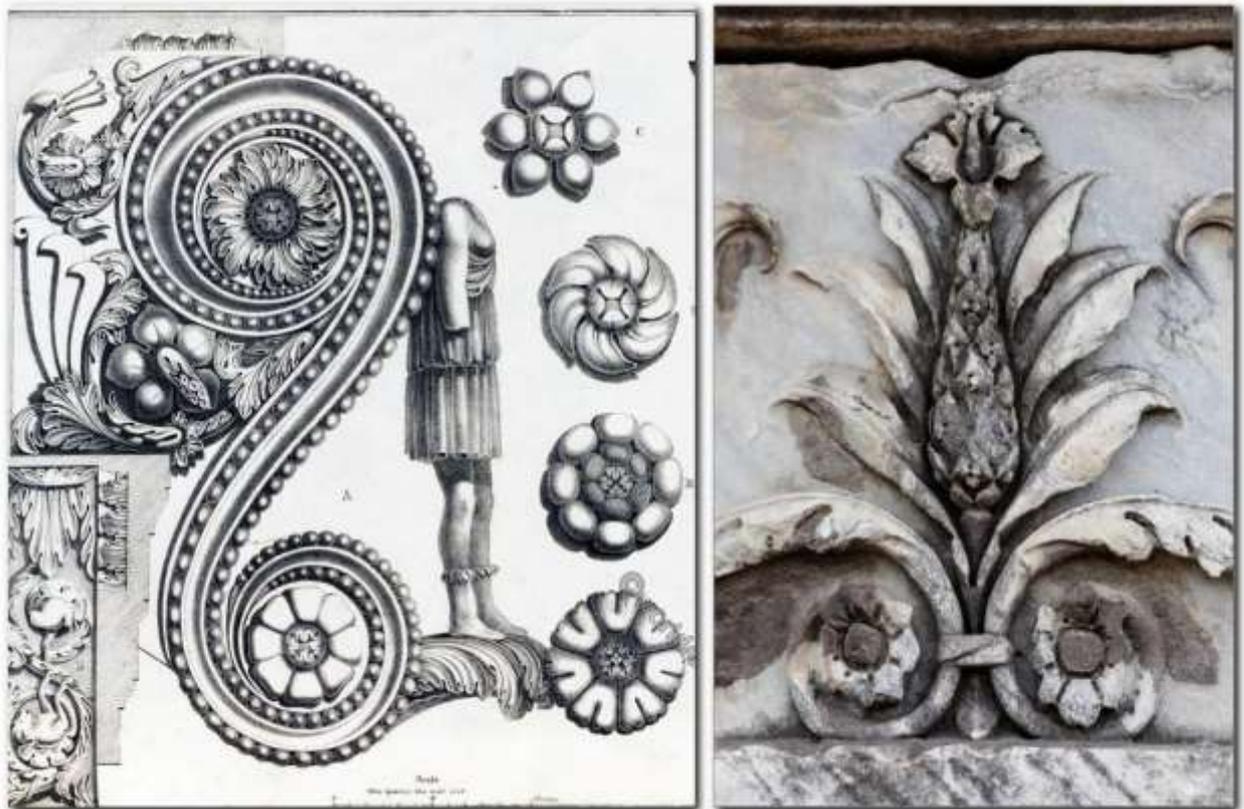

Рисунок 1. Цветок-факел

Рисунок 2. Лист аканта и виноградные листья

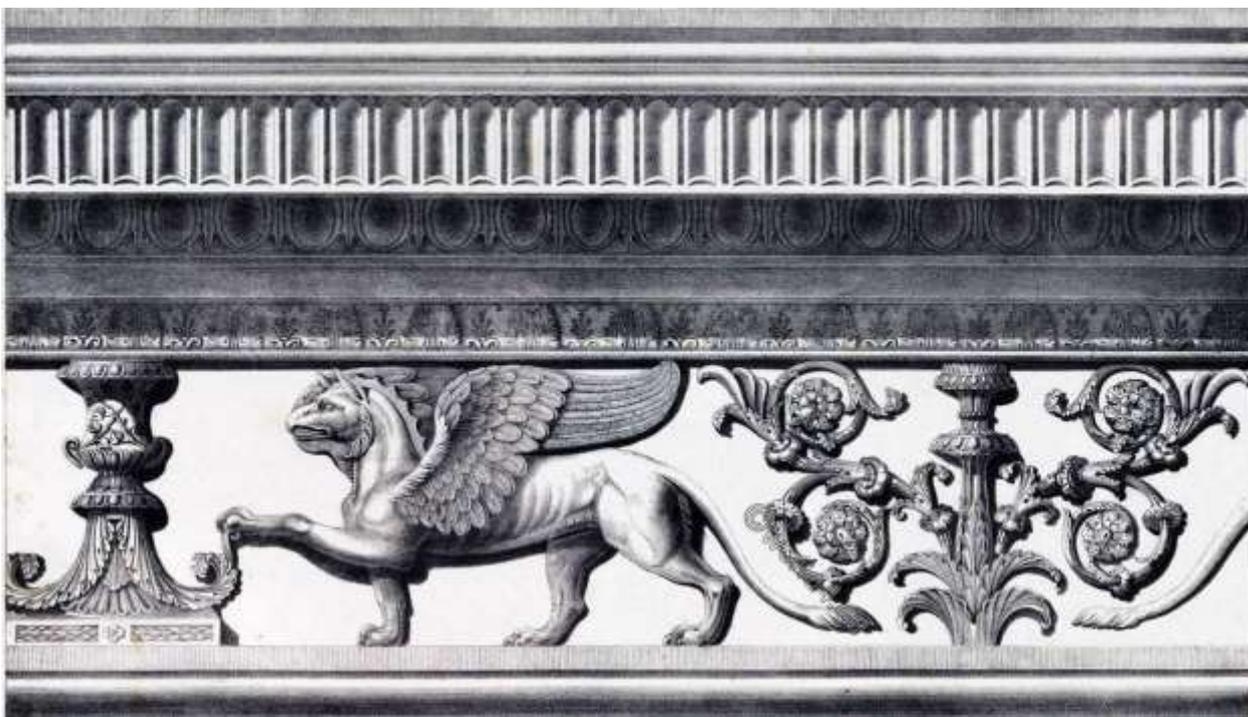

Рисунок 3. Грифон

Рисунок 4. Орёл