

Н. Чжен¹

Ц. Чжен²

Ж. Чжан³

Уханьский государственный текстильный университет

Ухань. КНР

Г.П. Старкова⁴

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Владивосток. Россия

Натуральные материалы в декоративно-прикладном искусстве

Дан анализ традиционных ремесел, технологий и природных материалов на основе системного подхода в изучении предметов быта из различных природных материалов и технологий их выполнения не только с точки зрения функциональности, но и как произведений декоративно-прикладного искусства. Керамика, являясь одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, берущего начало во времена выполнения изделий из глины, является примером многообразия стилей и направлений этого искусства: стиль вазописи «Камарес» и «ковровый стиль», чернофигурная и краснофигурная вазопись, многоцветная роспись по черному фону, изготовление фарфора, «майолика», изготовление изразцов, гжель и т.д.

Художественная обработка дерева является еще одним видом искусства работы мастеров с натуральными материалами, среди множества направлений особое внимание уделено резьбе, мозаике по дереву, в том числе технике «маркетри» и ее видам: «торцовая» или «блочная» мозаика, обработка бересты, стружечная филигрань, инкрустация.

В рамках характеристики такого вида искусства как художественная обработка камня проанализированы многовековой опыт использования мрамора, а также различные техники работы с природным камнем, в том числе флорентийская мозаика и глиптика.

Ключевые слова и словосочетания: экодизайн, природные материалы, традиционные ремесла и технологии, декоративно-прикладное искусство, резьба, роспись, ткачество, литьё, керамика, художественная обработка дерева, мозаика по дереву, глиптика.

¹ Чжен Наталия – Уханьский государственный текстильный университет КНР; e-mail: vlad_arts@mail.ru.

² Чжен Ци – Уханьский государственный текстильный университет КНР.

³ Чжан Жентье – Уханьский государственный текстильный университет КНР; e-mail: gribova_93@mail.ru.

⁴ Старкова Галина Петровна – д-р техн. наук, профессор кафедры дизайна и технологий; email: galina.starkova@vvsu.ru.

N. Zheng
Qi. Zheng
G. Zhang

Wuhan State Textile University
Wuhan. China

G. P. Starkova

Vladivostok State University of Economics and Service
Vladivostok. Russia

Natural materials in arts and crafts

Traditional crafts, technologies and natural materials are analyzed by the authors of the article by means of system approach to household items made of different natural materials and technology of their manufacturing not only regarding their functions but considering them to be applied arts items that is of practical value for modern design. Ceramics being one of the ancient forms of arts and crafts arisen at the time of clay handicrafts making is an example of styles and schools variety such as "Kamares" and "Carpet" styles vase painting, black-figure and red-figure pottery, multicolored painting on black pottery, porcelain making, majolica, encaustic tile making, the Gzhel ceramics etc. One more kind of natural materials craftsmen art is wood craft. There are a lot of types of wood craft such as carving, inlaid wood, including marquetry technique and its types, "frontal" or "block" mosaic, birch bark craft, wood particle filigree and inlay. The authors of the article analyze centuries-long experience of marble craft and different stone carving craft techniques including Florentine mosaic and glyptic in the context of giving characteristics to such kind of arts and crafts as stone carving.

Keywords: ecodesign, natural materials, traditional crafts and technologies, arts and crafts.

Современные дизайнеры в своем творчестве обращаются к традиционным ремеслам, являющимся мировым наследием. Природные материалы в рамках современной концепции экодизайна – неоспоримый творческий источник вдохновения. С самого начала существования человечества человек неотделим от природы. Природа давала материал для жилья, одежды, продукты питания, определяла ритм человеческой жизни сменой дня и ночи, чередованием времен года. С древнейших времен человек использовал для своего обихода природные материалы: глину, дерево, кожу, кость, мех животных, солому, лозу, камень, раковины, перья птиц и т.п.

Человек учился видеть и использовать для своих целей естественные качества природных материалов. Постепенно это умение сформировалось в явление народного творчества, составляющее самобытность и культурное достояние каждого народа.

Для разных народов характерны свои виды ремесел, в зависимости от географического положения и природных ресурсов той или иной местности. Это может быть ткачество, изготовление ковров, вышивка, плетение кружев, гончарство, художественная обработка дерева, камня, металла, кости и других материалов. Народное искусство складывалось веками, секреты ремесла передавались от отца сыну.

Иногда определенные природные условия определяют сходные черты народного творчества у различных народов. Например, саамы, северная народность,

населяющая Скандинавский полуостров, и чукчи, живущие в районе Крайнего Севера на востоке России, традиционно занимаются сходным ремеслом – оленеводством, рыболовством и охотой на моржей. Их быт определил характер народного творчества: и те и другие народы занимаются художественной обработкой моржовых клыков, меха и кожи северного оленя. Из меха и кожи разного цвета – белой, серой, желтой, коричневой и черной они составляют красивые мозаичные узоры, которыми украшают одежду, обувь, головные уборы, сумки, рукавицы.

Основной мотив орнамента у северных народов напоминает рога северного оленя, так как олень играет важнейшую роль в жизни жителей Крайнего Севера. Существует также такой вид искусства, как вышивка оленьим волосом. Часто северные народы для украшения одежды применяют яркий бисер, что очень важно в широтах, где много месяцев в год глаз видит сплошное белое пространство.

В декоративном искусстве красота и польза предмета неотделимы. Здесь большое значение имеет практическое назначение изделия. Художник-прикладник должен уметь видеть тончайшие оттенки цвета природных материалов и максимально их использовать.

В произведениях декоративно-прикладного искусства большое значение приобретает фактура материала, так как многие предметы человек воспринимает тактильно, то есть при помощи осязания. Умелое использование гладкой и шероховатой, блестящей и матовой фактур дает большой простор для творчества художника.

Например, при обработке дерева помимо природных цветов древесины используют наросты на березе, дающие эффект живописного рисунка. Дерево, поврежденное грибом, приобретает большое разнообразие цвета и рисунка. Существует даже особая форма хозяйства, совмещающая два полезных дела: на пеньках деревьев различных пород выращивают съедобные грибы «вешенки», а древесину с проросшей в нее грибницей используют затем в декоративных целях. Неожиданный цветовой эффект дают тонкие щепы древесины, если их расположить против света – различные породы дерева приобретают цвет от белого до красного. Это свойство дерева используется для изготовления абажуров, вносящих в интерьер тепло и уют.

Декоративные изделия делятся на группы по трем признакам:

1. По практическому назначению – посуда, мебель, одежда, декоративное панно.
2. По материалу, из которого они изготовлены: керамика, дерево, текстиль, металл.
3. По технике исполнения: резьба, роспись, ткачество, литье.

Возникнув в самую раннюю пору развития человеческого общества, декоративно-прикладное искусство на протяжении многих веков являлось важнейшей, а для многих народностей основной областью художественного творчества. Многие древние традиции художественного оформления бытовых предметов сохранились в народном творчестве до наших дней, что придает им не только материальную, но и духовную ценность.

Примером бережного сохранения и творческого развития традиций предков может служить творчество небольшого индейского народа уичолей, живущего в Мексике. Этот народ называют «племенем художников». Уичоли занимаются ткачеством, вышивкой, узорным плетением, аппликацией из бисера,

росписью, выделкой из кожи, изготовлением музыкальных инструментов. Широко известны своеобразные двусторонние картины «ньерика» (nierika), выполненные из шерстяной пряжи, наклеенной на деревянную основу, с отверстием в центре. Эти картины являются не только произведением прикладного искусства, но и религиозным объектом. Отверстие в середине уичоли называют «магическим глазом» и считают, что через него люди и боги могут видеть друг друга. Современные художники-уичоли пишут подобные картины красками, но сохраняют мотивы и колорит, в которых заложен глубокий символизм их древних предков, передающий представления этого народа о происхождении и устройстве мира. Большой популярностью пользуется так называемая «мозаика уичолей» – аппликации из цветного бисера, наклеенные на деревянную основу. В такой технике изготавливались ритуальные предметы: фигурки животных, маски, чаши. Цвет бисера, уложенного в сложные узоры, как правило синий, белый, черный и красный, имеет символический смысл, каждый цвет обращен к определенному духу природных стихий.

Силой своего искусства этот маленький древний народ сумел сохранить и донести миру свое бесценное духовное богатство – священную связь человека со всеми жизненными силами природы.

Составляя органичную часть предметной среды, с которой ежедневно соприкасается человек, произведения декоративно-прикладного искусства своими эстетическими достоинствами, образным характером постоянно воздействуют на душевное состояние человека, его настроение, являются важным источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру. Поэтому исключительное значение имеет материальное окружение ребенка, что должно учитываться в детской педагогике и дизайне для детей. Предметный мир, воспринимаемый детьми подсознательно, может послужить мощным средством в воспитании, оказать влияние на мышление, вкусы, мировоззрение человека и на всю его будущую жизнь.

Предметы декоративно-прикладного искусства обычно не воспринимаются в одиночку, они тесно связаны и взаимодействуют с общей средой, окружающей человека.

Керамика. Изготовление изделий из глины – одна из самых ранних технологий человечества и, возможно, это первый из используемых человеком материалов.

Древнейший предмет из глины датируется примерно 25-м тысячелетием до нашей эры. Предполагается, что первоначально глиной облепливали плетеные корзины. Первые изделия из глины лепились вручную, американские индейцы так лепили посуду вплоть до прихода европейцев.

Гончарный круг появился на европейской и азиатской территории в эпоху раннего бронзового века, около трех тысяч лет до нашей эры. Его изобретение значительно упростило и ускорило процесс изготовления керамики.

Древнейшие виды керамики относятся к культуре «Мадя ёу», зародившейся на западе современного Китая более пяти тысяч лет назад. Разнообразные по форме и назначению предметы изготавливались из глины разного цвета: от светло-песочной до красной (иногда в готовых изделиях сочетаются пятна желтой и красной

глины), и расписывались черной краской, полученной из натуральных природных компонентов. Фрагменты этих росписей, пролежав несколько тысячелетий под землей, сохранили насыщенный цвет и лаковый блеск.

Рисунки, украшающие эти древние сосуды, имеют огромную историческую ценность, так как позволяют проследить мышление и мировоззрение людей той далекой эпохи. В первую очередь роспись этой древней керамики отображает главный объект почитания и источник жизни – воду. Волны воды – это первый мотив росписи древнего человека. Многие древние народы почитали лягушку, обительницу водоемов, очевидно, считая ее «хранительницей воды и носительницей вечной жизни» за ее способность жить как в воде, так и на суше и выживать в сложных климатических условиях. В росписях этого периода существуют так называемый «лягушачий стиль», в котором хранительница воды и вечной жизни путем постепенной стилизации превращается в мощного дракона – главный символ стран Дальнего Востока.

В росписях ваз этой культуры мы можем проследить рождение еще одного основополагающего символа Востока – Солнца, которое, подобно птице, пролетает по небосклону. Сохранившийся рисунок птицы-Солнца, несомненно, доказывает ход мышления древнего человека.

Луна и звезды, Солнце и вода, земля и рождение человека – эти темы росписей донесли до нас ощущение неразрывного единства древних людей со Вселенной в постоянном круговороте жизни.

Постепенно по мере совершенствования производственных процессов формировались отдельные виды керамики. Керамические изделия различными способами облагораживались.

В 19–18 вв. до нашей эры в культуре Крита сложился своеобразный и самобытный стиль вазописи, названный впоследствии «Камарес» (по названию пещеры, где впервые нашли подобные изделия). По черному или темно-лиловому фону, имевшему металлический блеск, наносилась роспись желтой, темно-красной и белой красками. Разнообразные по форме сосуды были расписаны чрезвычайно гибким и пластичным растительным орнаментом, а также изображениями на морскую тему – осьминогами, морскими звездами, кораллами и т.п. Стиль «Камарес», необычайно живой и праздничный, долго был популярен на всем Средиземноморье.

Постепенно на основе этого стиля сформировалась вазопись древней Греции. В 7 в. до нашей эры у мастеров Коринфа – крупнейшего центра искусства вазописи – широкое признание получил «ковровый стиль». По всей поверхности сосуда располагались горизонтальные полосы с многоцветным изображением зверей и фантастических существ. Свободное пространство между фигурами заполнялось орнаментальными мотивами.

В 6 в. до нашей эры в Аттике сложилась и получила развитие чернофигурная вазопись. По естественной желтой или красной поверхности вазы наносился рисунок. Детали одежды и орнамента выполнялись белой и пурпурной красками. Затем вазы обжигали. Плоскостные рисунки предыдущих стилей сменились многофигурными сценками с мастерски выстроенной композицией.

Около 530 г. до н.э. в Афинах была создана краснофигурная роспись. Теперь фигуры изображались в естественном цвете обожженной глины, а фон заполнялся черным лаком. Это позволило применять в рисунках более детальную внутреннюю прорисовку. Иногда создавались сосуды, на которых с одной стороны была чернофигурная, а с другой стороны краснофигурная роспись. Темой росписи обычно служили мифологические сюжеты, обрамленные изящным орнаментом. Художественная значимость, которую имело искусство керамики и вазописи в Древней Греции, подтверждается обычаем мастеров подписывать свое имя. Вазы дают уникальную возможность знакомства с мифологическими представлениями и повседневной жизнью античного человека, во многих отношениях заменяя собой образцы утраченной греческой живописи.

В южной Италии до середины 3 в. до н.э. существовал стиль многоцветной росписи по черному фону белой, желтой, оранжевой, красной, коричневой и зеленой красками.

Великий шаг в истории производства керамики произошел около двух тысяч лет назад, после изобретения фарфора в Китае.

В эпоху Средневековья в страны арабского Востока, поддерживающие торговлю с Китаем, проникает технология производства многоцветной расписной керамики. В Средней Азии, Иране, Турции, арабских странах большое развитие получила архитектурная керамика: узорная кирпичная кладка, резная терракота, майоликовая многоцветная облицовка зданий.

Высокого уровня в производстве глазурированной керамики с металлическим блеском, так называемой «золотой керамики», достигли в 10–12 вв. мастера Мавританской Испании (Испания и Северная Африка составляли в то время единое мусульманское государство с высокоразвитой культурой). Отсюда через остров Мальорка технология глазурированной керамики проникла в Италию, где она получила название «майолика» (по названию острова Мальорка в итальянском произношении). Расцвет производства посуды и декоративных предметов из майолики в Италии пришелся на 14–17 века. Позднее эта технология проникла в другие страны Европы и в Россию. Большой популярностью в 17–18 вв. пользовались голландские изразцы – керамические плитки специальной коробчатой формы, предназначенные для облицовки стен, печей, каминов, фасадов зданий. Лицевая поверхность изразцов могла быть рельефной или гладкой, ярко раскрашенной и покрытой эмалью. Печи, облицованные цветными изразцами, были гордостью их владельцев и нередко представляли собой настоящие произведения искусства.

В России 17 века изразцы широко применялись для отделки фасадов и интерьеров монастырских и церковных зданий. Расцвет русской майолики наступил в 18 веке. Центром керамического производства стал подмосковный поселок Гжель, объединивший затем обширный район Московской области. Впоследствии здесь развивалось производство фаянса и фарфора, ставшее в наши дни «визитной карточкой» России. Сине-белая керамика «гжель» – один из основных русских традиционных промыслов.

В Европе много столетий безуспешно пытались разгадать секрет китайского фарфора. Лишь в 17 веке при дворе Саксонского короля двум мастерам-

экспериментаторам удалось получить европейский фарфор. Его производство началось в Дрездене. С 1759 г. в Англии начали производить ставший теперь знаменитым фарфором «Веджвуд» (по имени основателя фирмы Джозайи Веджвуда – Josiah Wedgwood), декорированный в греческой, римской или египетской стилизации.

С 1740 г. началось производство фарфора в Санкт-Петербурге, где в настоящее время выпускается так называемый «костяной фарфор», в состав которого входит костяная зола. Он отличается особой белизной, тонкостенностью и просвечиваемостью.

По технологии изготовления различают две основные группы фарфора – твердый и мягкий. Они различаются по процентному составу основных компонентов (каолин, полевой шпат и кварц) в фарфоровой массе и требуют разной температуры обжига. Для росписи фарфора используют подглазурную и надглазурную технику. Палитра красок для росписи фарфора чрезвычайно богата. Выделяется также особая группа красок, приготовленных с использованием благородных металлов – платины, золота и серебра. Дополнительный декоративный эффект создается сочетанием матовых и блестящих участков металла, что требует высокой квалификации мастера, выполняющего роспись.

В современном мире широко используются богатейшие декоративные возможности керамики не только в производстве посуды, ваз, мелкой пластики, но и в создании монументально-декоративных объемных форм в экстерьере – скульптуры, фонтанов и т.п.

Художественная обработка дерева. С самой глубокой древности человек начал обрабатывать дерево. Древесина – универсальный материал, обладающий разнообразными физико-механическими свойствами. Древесину можно резать, расщеплять, строгать, окрашивать, гнуть, морить, обжигать, прессовать.

Основные виды художественной обработки дерева:

- 1) резьба,
- 2) инкрустация,
- 3) точение,
- 4) выжигание,
- 5) стружечная филигрань,
- 6) торцовая мозаика,
- 7) изделия из щепы,
- 8) обработка бересты.

Резьба – один из древнейших и наиболее распространенных видов художественной обработки дерева – была известна с первобытных времен практически у всех древних народов. С постоянным совершенствованием орудий труда осваивались все новые технологии, совершенствовались виды резьбы. Резьба бывает геометрическая, контурная, плоскорельефная, ажурная прорезная, скульптурная. Издавна являясь одной из важнейших областей народного искусства, резьба по дереву и сегодня составляет значительную часть традиционных художественных ремесел.

С древних времен до нас дошли ритуальные деревянные маски народов Африки, тотемные столбы с фигурами священных животных, которым поклонялись

индейцы Америки. Архитектурная резьба – оберег на крышах, окнах и дверях древнерусских домов, служила не только украшением, но и защитой дома от злых духов.

В Средние века в Европе широкое распространение получила храмовая резьба, особенно богато орнаментированная в эпоху готики. Резная мебель, алтари и иконостасы – обязательная принадлежность готических соборов. Из Византии пришла традиция иконы, выполненной в технике резьбы по дереву. Такие иконы можно было увидеть и в католическом, и в православном храме.

Массивные резные двери были характерны для мечетей и мавзолеев в исламских странах Средней Азии и Северной Африки. В сложнейшем переплетении растительного орнамента в сочетании с геометрическим узором иногда можно было прочесть дату изготовления и имя автора.

Мозаика по дереву. Богатейшие декоративные возможности создает сочетание разных пород древесины, умело подобранное по цвету и фактуре. Еще в Древнем Египте мастера умели создавать мозаику из тончайших листов древесины разных пород: клена, самшита, железного дерева, кизила и др. Высокого уровня достигло это искусство в античном мире, где его использовали для украшения предметов быта, в основном мебели.

В Европе с 16 в. после появления станка для производства пиленого шпона используют технику «маркетри», в которой уже готовую мозаику тончайшего шпона разных пород ценного дерева наклеивают на поверхность мебели, изготовленной из древесины недорогих местных пород. Наивысшего расцвета эта техника достигла в 18 в. Использование тонких пластин шпона позволяло украшать мозаичными наборами не только плоские, но и криволинейные поверхности.

Большую роль в развитии техники «маркетри» сыграл французский мебельщик Андрэ Шарль Буль (1642–17..), обогативший маркетри применением вставок из латуни, меди, слоновой кости, панциря черепахи, перламутра. Мастерская Буля со временем выросла в крупное мебельное предприятие. Сегодня продукция мебели в стиле «Буля» бережно хранится во многих музеях мира. В 18 в. в стиле «маркетри» изготавливали не только мебель, но и настенные декоративные панно, которые по мастерству исполнения и художественной выразительности соперничают с живописными полотнами.

Мозаика из дерева теплотой цвета, богатейшим природным рисунком, мягкими благородными тонами древесины производит на зрителя большое впечатление, доставляя истинно эстетическое наслаждение.

На Древнем Востоке в далекие времена зародился другой вид мозаики из дерева – «торцовая», или «блочная» мозаика, при которой бруски или пластины разных пород дерева и разного сечения склеивают в блоки. Затем их распиливают поперек на множество тонких пластинок с одинаковым рисунком. При помощи таких пластинок изготавливали украшения на персидских (Иранских) шкатулках. В Италии эта техника получила дальнейшее развитие. Итальянские мастера наряду с древесиной клеивали в блоки кость или рог. Мелкими нарядными геометрическими узорами украшали мебель и музыкальные инструменты.

В связи с тем, что процесс блочной мозаики поддается механизированию, он находит применение и в настоящее время.

Обработка бересты. Береста – это кора березы. В странах, где растут эти красивые белоствольные деревья, издавна известны замечательные свойства березовой коры. Ее поверхностный слой белого цвета, за ним следуют тончайшие многочисленные желтоватые слои, вместе составляющие прочный, гибкий, не поддающийся гниению уникальный природный материал. Помимо своих физических свойств береста обладает сильными бактерицидными качествами. Из бересты изготавливали коробки для хранения продуктов и жидкостей, которые долго сохраняли продукты свежими. В берестяных шкатулках прекрасно хранятся изделия из серебра и «живые» камни, такие, как перламутр, жемчуг, янтарь, коралл, бирюза. Береста обладает свойством нормализовать кровяное давление и снимать головную боль, поэтому заколки и обручи для волос, сделанные из бересты, обладают не только декоративными, но и лечебными качествами. Гибкость и пластичность бересты позволяли использовать ее для различных целей. В древности в Индии и на Руси бересту применяли вместо бумаги – на ней писали, процарапывая буквы острым стержнем. Из специально обработанной бересты плели обувь, делали куртки, головные уборы, чернильницы, музыкальные инструменты.

Из тонких и прочных листов бересты можно вырезать кружевные узоры. Светлые берестяные «кружева» накладывают на более темную основу, получая декоративную отделку различных бытовых предметов, причем гибкость бересты позволяет украшать предметы различной формы.

Стружечная филигрань – еще один способ выполнения тонких кружевных узоров из дерева. Филигранные узоры выполняются из тонкой золотой или серебряной проволоки, напаянной на специально подготовленный фон, в виде всевозможных спиралей и колечек. В стружечной филигрань используется свойство древесной стружки закручиваться в колечки. Тонкие полоски стружки вклеивают в углубления, прорезанные в основе фона, создавая таким образом выпуклый «кружевной» узор, отличный по цвету от цвета основы.

Инкрустация. В сочетании с деревом с древних времен в разных странах использовали технику инкрустации – украшение изделия врезанными в его поверхность пластинками из металла, слоновой кости, рога, перламутра, полудрагоценного камня и других материалов. При этом вставка находится на одном уровне с фоновой поверхностью. В Европе 17–18 веков в этой технике создавали сложнейшие, богато орнаментированные, тонко подобранные по цвету композиции в сочетании с натуральной фактурой древесины ценных пород. Украшенные таким образом предметы – мебель, шкатулки, музыкальные инструменты, деревянные части ружей и ножны для ножей и сабель – превращались в подлинные произведения искусства.

Большое влияние на европейское искусство оказала китайская традиция лаковой мебели, которая в 17 в. пользовалась большой популярностью в Англии и Голландии, а в 18 в., особенно в эпоху рококо, во всей Европе.

Художественная обработка камня. Натуральный камень – замечательный дар природы, красоту и ценные свойства которого люди используют давно. В зависимости от природных качеств камня различают поделочные (полудрагоценные) и драгоценные камни. Одно из главных преимуществ изделий из камня –

их долговечность. Поделочные камни различают по степени твердости: твердые, средние и мягкие.

С древних времен по сегодняшний день во многих странах высоко ценится мрамор как прекрасный отделочный материал. В природе к мрамору примешивается небольшое количество других пород, что обуславливает большое разнообразие цвета. Мрамор бывает белым, черным, желтоватым или зеленоватым, красным, пестрым – с разнообразными прожилками или крапинками.

Одним из ценнейших сортов мрамора считается белый «каррарский» мрамор, добываемый в Альпах около итальянского города Каррара (Carrara). В римскую эпоху каррарский мрамор использовали для постройки общественных зданий и домов патрициев. Среди сохранившихся с тех времен объектов из каррарского мрамора – Пантеон и колонна императора Трояна в Риме. С каррарским мрамором работали многие итальянские архитекторы и скульпторы. Знаменитый Давид работы Микелянжело Буонарроти высечен именно из каррарского мрамора.

В более позднее время, в 17–19 веках, большой популярностью в Европе пользовался цветной мрамор. Мраморные лестницы и камины были главным украшением дворцов, театров и богатых домов. Из цветного мрамора делали столешницы, дополняя красотой полированного камня богатый декор деревянной мебели.

Говоря о мраморе, нельзя не упомянуть о мраморных фонтанах, служивших главным украшением европейских городов еще со времен Средневековья. Знаменит своими фонтанами Рим. В 16 в. по указанию Папы Римского Григория XIII в Риме соорудили 18 фонтанов с целью обеспечения населения города питьевой водой. Позднее на площадях Рима строили фонтаны в стиле барокко, похожие на театральные декорации. В маленьких двориках старого города прячутся множество фонтанов, созданных в разное время в различных стилях.

Самый знаменитый римский фонтан – фонтан Треви (Fontana di Trevi), высотой 25,9 м и шириной 19,8 м, построен в стиле барокко по проекту итальянского архитектора Николо Сальви. Строительство фонтана продолжалось 30 лет – с 1732 по 1762 год. Фонтан возведен перед фасадом дворца и создает вместе с ним общую величественную композицию. В центре скульптурной группы бог моря Нептун выезжает на колеснице в форме раковины, запряженной морскими коньками и тритонами. Дно фонтана усыпано монетками разных стран, так как считается, что, если бросить монетку в римский фонтан, обязательно еще вернешься в «Вечный Город».

Итальянский город Флоренция в 16 в. прославился помимо прочих художественных достижений созданием особой техники работы с природным камнем, получившей название «флорентийская мозаика». Флорентийская мозаика – это создание художественного изображения из сочетания поделочных и полудрагоценных камней разных цветов, оттенков и геометрических форм. Тонкие пластины камня с полированной поверхностью собираются в живописный ковер таким образом, чтобы кроме цвета использовать природный рисунок поверхности камня, естественные цветовые вариации и линии текстуры. Особенностью флорентийских мозаик является их абсолютная уникальность, так как рисунок каждого камня уникален. Диапазон применения этой техники чрезвычайно широк –

от монументальных панно на фасадах и в интерьерах зданий до ювелирных изделий. Разнообразие природного камня позволяет создавать мозаичные картины в богатой цветовой гамме. При изготовлении флорентийской мозаики традиционно используются такие камни, как малахит, мрамор, лазурит, агат, тигровый глаз, авантюрин, яшма, оникс, аметист, бирюза, халцедон.

Искусство обработки камня развивалось, в первую очередь, в странах, имеющих богатые природные запасы этого материала. В России месторождения цветного поделочного, полудрагоценного и драгоценного камней были открыты на Урале во времена Петра I. Камнерезный промысел с 17 в. получил широкое распространение в связи со строительством дворцов в Петербурге. Уральские камни разнообразны по цвету: травянисто-зеленые с белыми разводами, ярко-красные с темными прожилками, розовые с черными разводами, синие с белым и золотым крапом, темно-зеленые с овальными узорами, фиолетовые разных оттенков и др. Цветные поделочные камни хорошо сочетались с господствовавшими в 17–18 веках стилями барокко и рококо. Талантливые итальянские, немецкие и русские мастера широко применяли этот камень для архитектурной отделки изделий прикладного искусства, составляющих сегодня национальную гордость России.

Глиптика – искусство резьбы на цветных и драгоценных камнях, является одним из наиболее древних искусств. Мастерством резьбы поражают уже египетские, шумерские, вавилонские и ассирийские геммы. Гемма (от лат. «gemma» – почка на виноградской лозе) – драгоценный камень или самоцвет с резным изображением: выпуклым – «камея» или врезанным – «инталия». В древности геммы служили печатями, знаками собственности или украшениями. В Древнем Египте носили перстни с каменными печатями, главным образом в форме священного жука скарабея, вырезавшегося чаще всего из лазурита (голубой цвет в Древнем Египте сопутствовал божествам).

Мастера глиптики Крита наряду с излюбленными здесь изображениями животных впервые создают скульптурные портретные миниатюры. Критские мастера использовали мягкие породы камня: стеатит, гематит и т.п.

В Древней Греции, развиваясь активно в 5 в. до н.э., глиптика достигла высокого уровня. Греческие глиптики чаще всего имели заимствованную из искусства Египта форму скарабея. Материалом для них обычно служил сердолик или халцедон. Камень сохранял очертания скарабея, но на обратной стороне наносили сюжетный рисунок на мифологические или повседневные темы. Такие камни носили в качестве кулонов, колец и амулетов. Мастера, как правило, подписывали свои произведения. В конце 4 в. до н.э. греки начали обрабатывать прозрачные драгоценные камни, обладавшие большой твердостью: аметист, изумруд, гранат.

В 3 в. до н.э. широко распространяются камеи, которые высоко ценились при римских императорских дворах. Входят в моду камеи из многослойного разноцветного сардоникса. Особого расцвета достигает портретная глиптика. Прославленным образцом эллинистической глиптики является выполненная александрийским резчиком «камея Гонзага» с изображением царя Птолемея II Филадельфа и его жены Арсиной. Высокой степени мастерства достигли римские резчики при обработке изумруда и сапфира. Они создают многофигурные камеи

с мифологическими и аллегорическими изображениями. Новым стимулом к развитию глиптики послужило в раннем христианстве изготовление христианских эмблем (крест, голубь, рыба). Резные изображения Святых стали неотъемлемой частью архиерейских облачений. Наряду с традиционными материалами в христианских культовых предметах широко используется лазурит и прозрачный горный хрусталь.

Геммы использовались не только для печатей и украшений, но также и в качестве амулетов, чему способствовала вера в магические свойства драгоценных камней.

Камень как природный материал обладает мощной энергетикой и способен ощутимо влиять на организм человека. С древних времен в разных странах люди умели использовать таинственную силу драгоценных камней. Сильные мира сего – цари и жрецы, носили драгоценные камни не столько ради украшения, сколько для защиты и обретения определенных качеств. Не случайно царские короны были усыпаны тщательно подобранными драгоценными камнями. В Средние века и в эпоху Возрождения каждому камню приписывалось символическое значение. В 4 в. так писали об украшениях невесты: «Бусы, состоящие из драгоценных камней, символ многих добродетелей. Каждый камень – это заповедь Господня. На картине Рафаэля Санти «Портрет Маддалены Дони» мы видим на шее молодой женщины тщательно написанное украшение, состоящее из трех камней в золотой оправе и подвешенной к ним жемчужины. Каждый из этих камней имеет символическое значение: изумруд (зеленый) символизирует чудотворные свойства, рубин (красный) – силу и процветание, сапфир (голубой) – чистоту, жемчуг – девственность.

В настоящее время интерес к использованию энергетических и лечебных свойств камней с каждым годом растет. Возрождается древняя наука о лечении при помощи природных камней – литотерапия, которую сейчас называют наукой 21 века. Современная наука считает, что камень обладает свойствами живого организма, но проявляются они в замедленном ритме. Кристаллическая структура камня воспринимает, сохраняет и воспроизводит информацию. Это объясняется тем, что на процесс кристаллизации затрачивается большое количество физической и химической энергии, придающее кристаллу огромный энергетический потенциал.

Благодаря этому возникает феномен энергообмена камня с окружающей средой, в том числе и с человеком. Следует помнить, что камни, используемые постоянно, глубоко входят в энергетические структуры человека. Известно множество легенд о камнях, приносящих счастье или беду. Однако сам по себе камень, как часть Мироздания, всегда соответствует Космическим Законам, но не всегда может войти в резонанс с энергетикой того или иного человека, чем и объясняются негативные последствия ношения человеком не подходящих ему камней. Поэтому люди, желающие носить украшения или талисманы, должны тщательно подобрать «свои» камни. На эту тему сейчас много пишут, и справочной литературы предостаточно.

Для примера вот, как описываются свойства розового кварца: розовый кварц способствует снятию стресса, приглушает вспышки раздражительности, повышает в человеке творческое начало и чувство уверенности в себе. Его излучение

помогает при заболеваниях нервной системы, нормализует работу сердца и лимфатической системы. Розовый кварц – талисман людей, занимающихся искусством. Это основной камень сердечной чакры. Его энергия наполняет человека и устанавливает внутренний мир, помогает стать более веселым и жизнерадостным.

Глубокие знания о природе камней и удивительное мастерство обработки камня характерны для страны, обладающей богатейшими запасами природного камня – Китая. Нигде в мире искусство обработки камня не достигло того совершенства, которым удивляют китайские мастера.

Для резьбы здесь использовали яшму, нефрит, жадеит, агат, халцедон, бирюзу, аметист, горный хрусталь. Китайских мастеров всегда привлекала неповторимость естественной окраски камня. Уникальные камни с разнообразной расцветкой, неровностями и прожилками служат материалом для создания тончайших, разнообразнейших произведений камнерезного искусства. Из всех драгоценных и полудрагоценных камней китайские мастера во все времена отдавали предпочтение нефриту, который считали в древности священным камнем. Обязательной принадлежностью китайского императора была вырезанная из нефрита печать. Вырезанные из камня печати популярны в Китае и по сегодняшний день. Такую печать может иметь каждый желающий. Личная печать заменяет подпись художника на произведениях китайской живописи. Кроме печати-подписи существуют многочисленные печати с различными пожеланиями. У каждого китайского художника имеется набор таких печатей-пожеланий различных форм и размеров. Сочетание рисунка, иероглифов и печатей в произведениях китайской живописи – сложное и тонкое искусство. Изготовление личных печатей в современном Китае важная отрасль камнерезного дела.

Таким образом, был выполнен аналитический обзор, позволивший выявить основные тенденции использования традиционных технологий в современном дизайне.