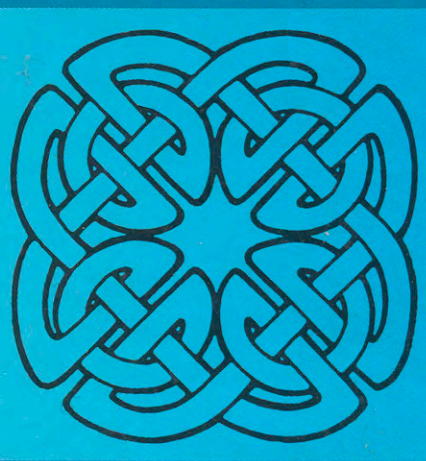
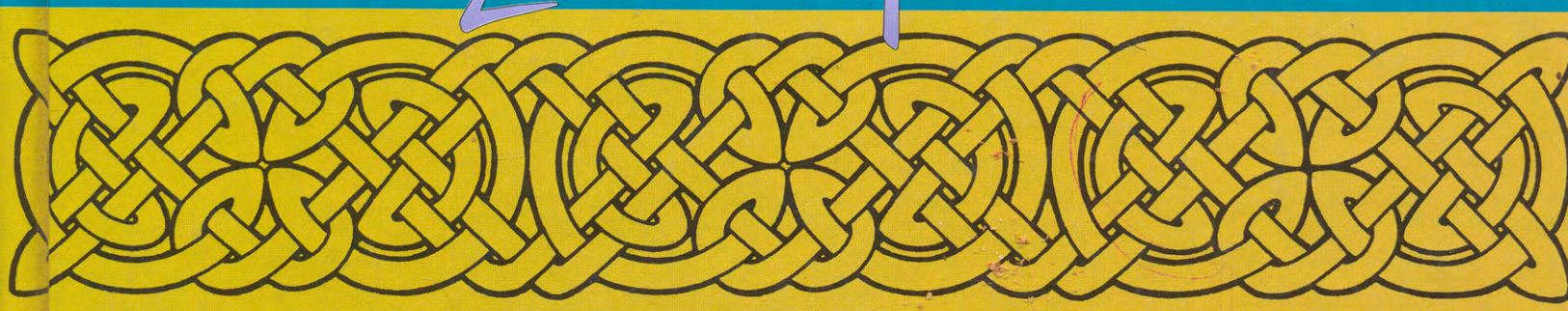
Библиотека образцов

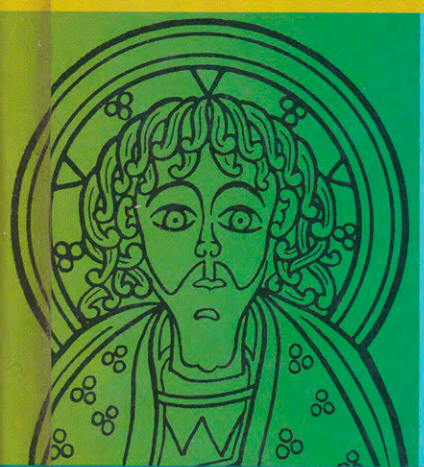

Кельтские узоры

Крис Даун

Библиотека образцов

Кельтские узоры

Библиотека образцов

Кельтские узоры

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Ниола 21-й век

ББК 85.103 (3) (4 Вел)
Д21

Посвящение

Моему племяннику Мэтью

Д21 **Даун К.**

Кельтские узоры/Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Ниола 21-й век», 2004. – 128 с.: ил.

ISBN 5-322-00275-8 (рус.)

ISBN 0-7153-1441-6 (англ.)

В книге представлена широчайшая коллекция кельтских мотивов: от простых завивающихся спиралей и четких шнуровых орнаментов из сплетенных лент до поражающих изяществом линий букв, сказочных животных, образов святых и ангелов и каскада узоров древа жизни. Вам остается только переснять рисунок и воспроизвести мотив в своей работе.

Для широкого круга читателей.

ББК 85.103 (3) (4 Вел)

Выпускающий редактор Фиона Итон
Художественный редактор Али Майер
Оформление Лиза Форрестер
Редактор Дженнифер Провербс
Производство Дженнифер Кемпбелл
Художник Черил Оуэн
Фотограф Джинетт Чепмэн

ISBN 5-322-00275-8 (рус.)
ISBN 0-7153-1441-6 (англ.)

Copyright © Chris Down,
David & Charles, 2003
© Перевод и издание на русском языке.
Издательский дом «Ниола 21-й век», 2004

содержание

основные техники

об искусстве древних кельтов	6
об этой книге	10
где можно использовать кельтские мотивы	11
использование мотивов в изделиях	12
изменение мотива и добавление деталей	18
как преобразить мотив	20
подгонка бордюра	22
цветовая гамма	24
кельтские мотивы в готовых изделиях	26

шаблоны

Узлы	32
Зооморфные мотивы	58
Спиральные мотивы	84
Образы святых и ангелов	96
Древо жизни	104
Латенские мотивы	110
Алфавит	118

предметный указатель 126

Об искусстве древних кельтов

История кельтского искусства весьма занимательна. Больше тысячи лет об искусстве кельтов никто не вспоминал, и оно чуть не сгинуло во тьме веков. Лишь в отдельных произведениях осталась бледная тень былого великолепия. Тем не менее в конце XX века кельтские мотивы стали необычайно популярны. Это увлечение не было внезапным. Интерес к кельтскому искусству возник более ста лет назад, и его изучение началось тогда же, то есть совсем недавно для стиля, появившегося больше двух с половиной тысяч лет назад. Сейчас, в начале XXI века, кельтские мотивы встречаются в работах разных художников чаще, чем когда бы то ни было. Этот стиль успешно выдержал испытание временем и приобретает все новых поклонников. Многие современные ценители кельтского искусства любят его за красоту: оно привлекает и завораживает чарующими переплетениями узоров. Если некоторые просто восхищаются кельтским искусством, то другие исследуют его исторические корни, пытаясь протянуть ниточку в далекое прошлое, к быту древних кельтов.

Первые упоминания

Люди, жившие в Центральной Европе, которых греки называли кельтами, и представить себе не могли, что через тысячи лет их жизнь вызовет такое любопытство потомков. Одним из важнейших ритуалов для них было сожжение мертвых вместе с их имуществом. Они опускали в воду подношения своим божествам. Древние кельты часто прятали мечи, ножны, топоры, наконечники копий, шлемы, кольца, броши, зеркала, кувшины, всевозможные сосуды для питья, черпаки, гончарные изделия, фигурки животных и людей и прочие предметы в укромные места, где они и хранились, ожидая, пока их найдут много лет спустя. Если покопаться в этих кладах, можно многое узнать об обычаях древних кельтов, и большинство известных сейчас мотивов раннего кельтского искусства взято именно оттуда.

Два древнейших периода истории кельтов получили свое название от местностей, где велись раскопки. Один из них – Гальштатский – связан с колонией в соляных копях Австрии с захоронениями примерно VIII века до н. э. Второй период, к которому относится появление первых памятников кельтского искусства, называется Ла-Тен, как и район озера Невшатель в Швейцарии, в водах которого археологи сделали много находок. Этот период начинается около 500 года до н. э., и тогда же кельтские племена впервые привлекли внимание своих соседей в Греции и Риме.

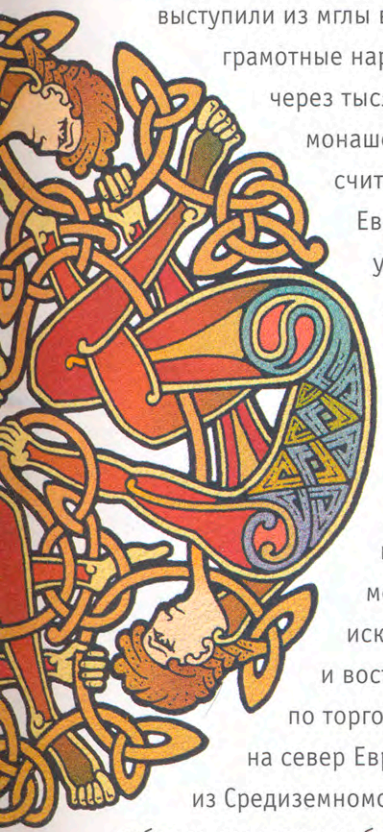
И греки, и римляне писали о кельтах, но писали как об отсталых народах и своих врагах. Кельтов считали «варварами», хотя почти ничего не знали об их жизни и культуре. В письменных памятниках лишь мелькают отрывочные и далеко не всегда правдивые упоминания об этих народах. Греки называли словом «кельты» всех жителей северных стран, подразумевая сотни различных племен.

Появление письменности и заимствования

У самих древних кельтов письменности не было. Знания из поколения в поколение передавали устно, и благодаря этой традиции кельты получили репутацию поэтов и рассказчиков. Только после крещения в VI веке н. э. ново-

обращенные кельты стали записывать – сначала слово Божье, а потом и некоторые древние сказания. Эти памятники полезны при изучении мифологии, но нельзя рассчитывать на их историческую точность. Доисторический период сменила история, а происхождение кельтов так и осталось загадкой, и кельтские племена выступили из мглы веков, лишь когда о них узнали грамотные народы. Тем не менее больше чем через тысячу лет, когда в Ирландии возникло монашеское движение, кельтскую церковь считали одним из научных центров Европы. В Ирландию приезжали учиться паломники, а религиозные деятели уходили отсюда проповедовать и основывать новые монастыри. В отличие от классического искусства, кельтское ни о чем не рассказывает зрителю, вы не найдете резных изображений великих событий, хотя узнать можно многое. На раннее кельтское искусство повлияли греки, этруски и восточные народы. Кое-что пришло по торговым путям: например, так на север Европы попали сосуды для вина из Средиземноморья. Кроме того, те, кто мог себе это позволить и был готов пойти на значительные расходы, с особыми ритуалами помещали в могилы и бросали в воду искусно сделанную утварь.

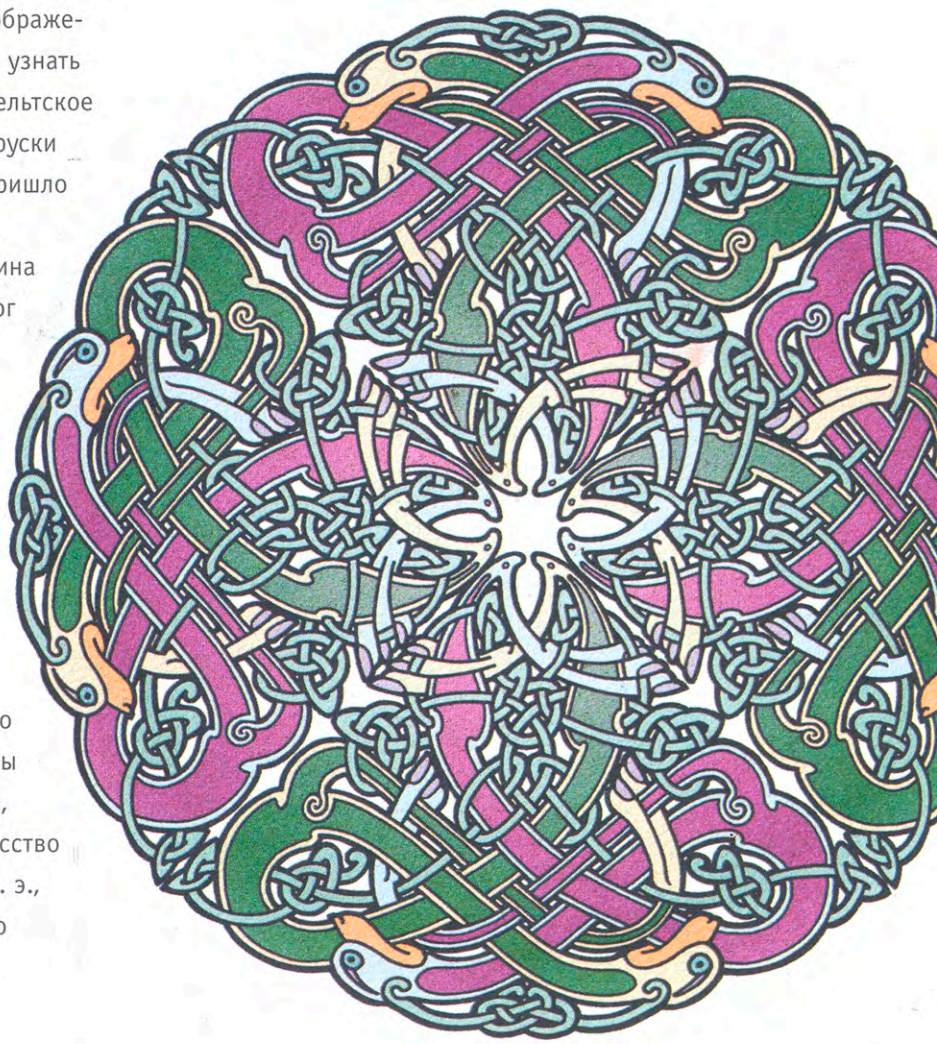

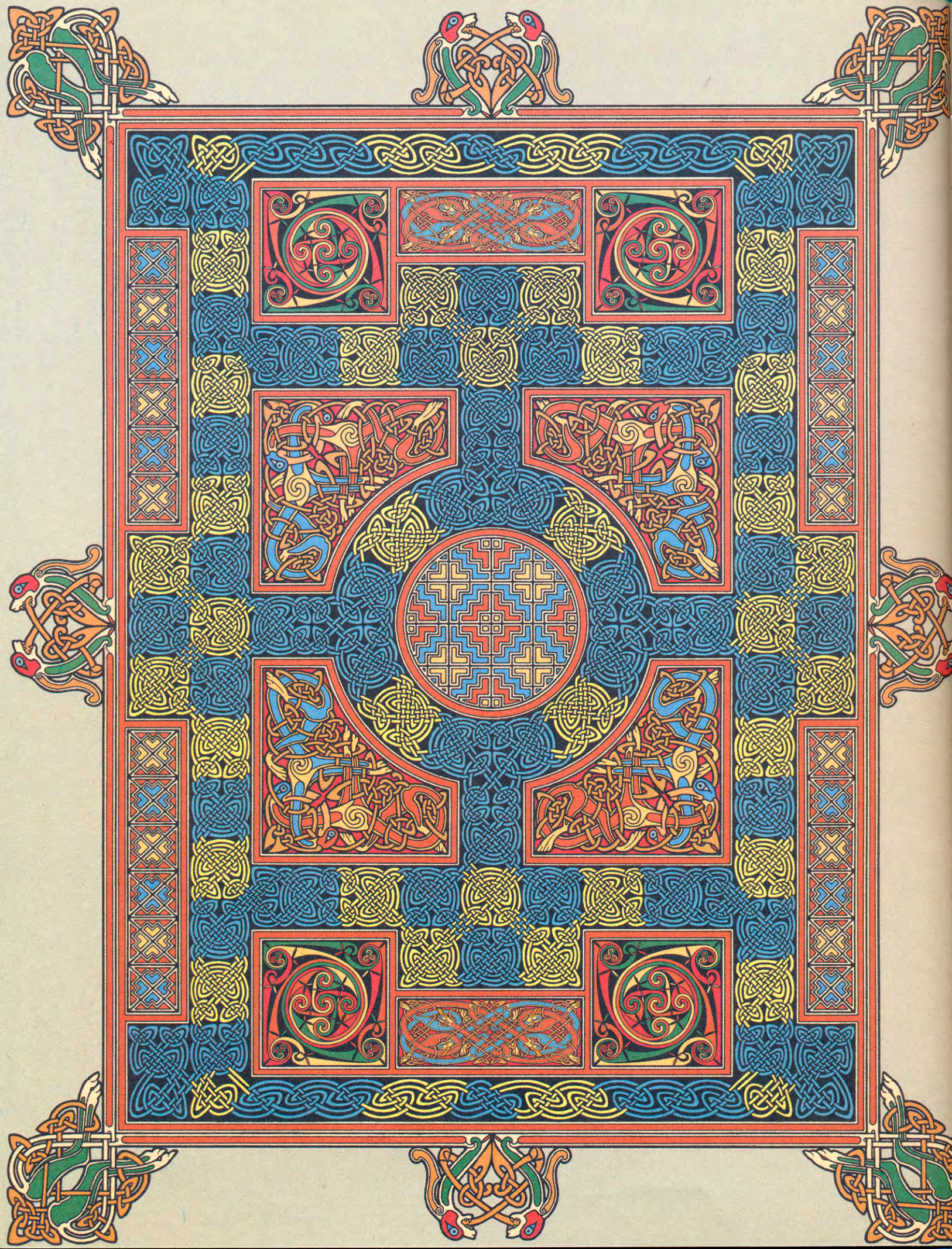
Кельтам случалось грабить еще не окрепший Рим и греческое святилище в Дельфах, подобными действиями, безусловно, привлекая к себе внимание. Как бы то ни было, со временем Римская империя набрала силу и власть и на сотни лет установила контроль над Европой, что привело к упадку континентальных кельтов. Центр культуры переместился в Британию и Ирландию, к народам, известным как островные кельты. Островное искусство Ла-Тен в южной Британии процветало до I века н. э., но потом римляне пришли и сюда, хотя полностью уничтожить его они не смогли. К тому же Ирландия не была захвачена, поэтому там кельтская традиция Ла-Тен просуществовала еще несколько веков, свободно и независимо от иноземных влияний.

Послеримский период

После периода господства римлян на островное кельтское искусство оказали воздействие два фактора: христианство и англосаксонская культура. Считается, что переплетающиеся ленты заимствованы из коптских рукописей (копты – египетские христиане, жившие отдельными общинами в пустыне). Сложные узоры с животными пришли из германского искусства.

Англосаксонские захоронения в Саттон-Ху (восточная Англия) содержат предметы, которые говорят об обмене идеями, секретами мастерства и товарами между англосаксами и кельтами.

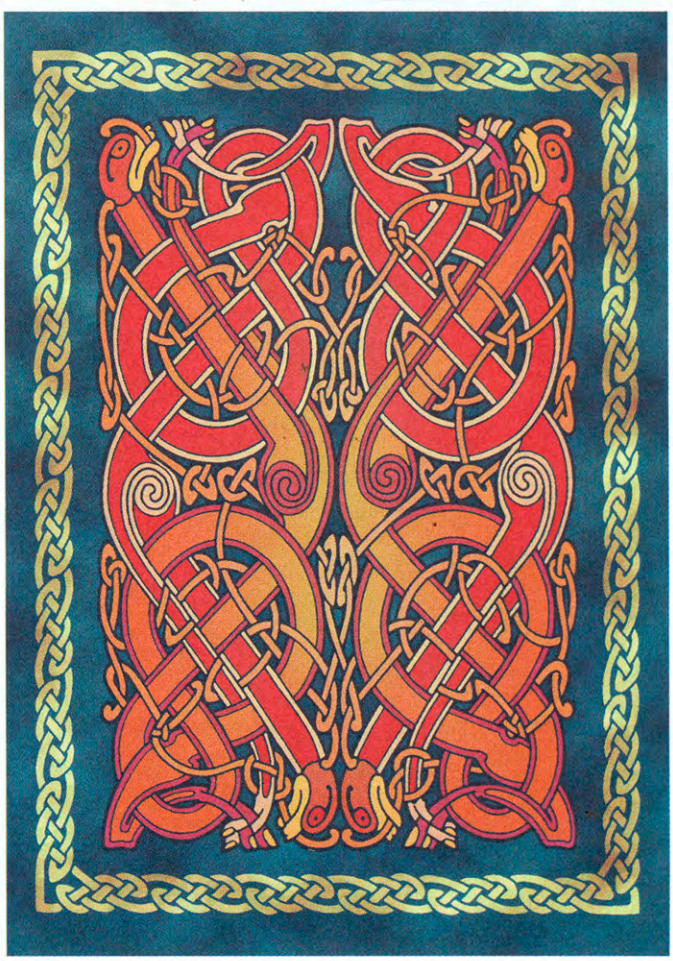

На Британских островах эти новые стили в сочетании с элементами сохранившегося в Ирландии латенского искусства часто встречались в оформлении рукописей. Если раньше рисунки были чисто декоративными, то теперь они приобрели смысл, как, например, изображения сцен, описанных в Евангелии. Лучше всего сохранились две украшенные рисунками рукописи: *Келлсская Библия* и *Линдисфарнское Евангелие*. Обе они являются произведениями религиозного искусства и, возможно, использовались в богослужениях. В одних только этих фолиантах заключено невероятное количество кельтских мотивов, узоров и орнаментов. Мириады сложных линий перепутаны так, что трудно разглядеть невооруженным глазом все мельчайшие детали узора. Уму непостижимо, как можно было сотворить подобные шедевры без применения современных технологий. В книгах видны увлеченность и мастерство их создателей. Эти работы вполне могут считаться кульминацией развития декоративного искусства тех времен. Они до сих пор удивляют и восхищают.

В 500 году до н. э. кельты восприняли иноземные влияния соответственно своей эстетике и создали собственный стиль искусства. Островные кельты-христиане, чьи традиции воплощены в ирландских рукописях, сделали то же самое спустя тысячу лет и добились яркого результата. Появилось то, что сейчас называют кельтским искусством, – форма и стиль, отличающиеся немалой привлекательностью.

На страницах 6–9 представлены современные вариации на тему кельтского искусства, в которых использованы как новые, так и традиционные сочетания цветов. На обложке – рисунок на основе сплошного крестообразного узора из *Линдисфарнского Евангелия*.

Об этой книге

Возможности использования кельтских мотивов почти не ограничены. В этой книге представлена обширная коллекция разнообразных моделей от простых, с которыми справятся даже новички, до сложных картин, рассчитанных на более опытных мастеров. В основном мотивы взяты из двух рукописей-шедевров, украшенных рисунками: *Келлской Библии* и *Линдисфарнского Евангелия*. В некоторых случаях указан исторический источник того или иного узора. Но лишь немногие шаблоны в этой книге можно считать точной копией древних рисунков. Нередко мотив отображает только часть оригинала, к тому же упрощенную для большего удобства в применении. В основе всех моделей этой книги лежат композиции из четких и ясных линий, заимствованные из древнего искусства. Некоторые из них полностью воспроизводят древние рисунки, другие представляют собой современную интерпретацию. Но каковы бы ни были ваши предпочтения, мастерство и навыки, вы обязательно найдете в этой книге что-нибудь подходящее.

Как пользоваться книгой

Эта книга предназначена для мастеров, художников и любителей искусства, которые в своих проектах не только используют кельтские рисунки, но и хотели бы сами воспроизвести нечто подобное, однако не решаются подступиться к их созданию. В книге дана обширная тематическая подборка кельтских мотивов: от простых завивающихся спиралей и четких шнуровых орнаментов из сплетенных лент до поражающих изяществом линий букв, сказочных животных, образов святых и ангелов и каскада узоров древа жизни. Вам остается только переснять рисунок и воспроизвести мотив в своей работе.

Первая часть содержит подробные инструкции по составлению схем и копированию мотивов на наиболее часто используемых поверхностях, таких как стекло, зеркало, бумага, картон, ткани (в частности, схем для вышивки крестом). Для тех, кто стремится к большему, на с. 18–25 изложены основные принципы работы с мотивами. Здесь же рассказывается, как упростить и дополнить рисунки, комбинировать и корректировать их, подогнать размер бордюра, а также найти свое цветовое решение. В подразделе «Кельтские мотивы в готовых изделиях» (с. 26–29) собраны готовые модели, которые станут для вас источником вдохновения. В этой части даны дополнительные практические советы и предложено множество идей, которые помогут вам добиться успеха.

Цветовая гамма

Современному художнику доступно гораздо больше красок, чем древним кельтам, так что вам решать, использовать «старые» цвета или изобрести собственную палитру (некоторые советы даны на с. 24–25). Из подраздела «Кельтские мотивы в готовых изделиях», в котором показаны великолепные и достойные подражания модели с использованием кельтских мотивов, вы почерпнете немало интереснейших идей.

Где можно использовать кельтские мотивы

Витражи. Кельтское искусство с его плавными линиями вполне подходит для создания витражей, ведь их изготавливают, заливая краской очерченные четкими контурами фрагменты.

Изделия с росписью. Используя такие элементы, как фигуры ангелов и святых, можно создать своеобразные картины. Иногда рисунок переносят прямо на керамику, деревянные или металические изделия.

Набивка штампом. Для набивки штампом подберите простой узор (см. подразделы «Узлы» и «Латенские мотивы»). Вырежьте фигурку из тонкого поролона, наклейте на твердую основу, и печатка готова. С ее помощью вы сможете сделать красивую поздравительную открытку.

Шаблоны. Многие мотивы годятся для трафаретов, которые применяются в разных областях искусства, даже для отделки стен и мебели. При необходимости соедините детали «мостиками», чтобы получился единый рисунок.

Декупаж. Кельтские рисунки, особенно раскрашенные цветными карандашами или ручками, хороши в виде наклеек (техника декупаж от фр. «découper» – разрезать). Нанесите на обе стороны вырезанного из бумаги узора специальный защитный слой, наклейте на свое изделие клеем ПВА (белым), а затем покройте по крайней мере пятью слоями лака.

Мозаика. Из маленьких кусочков керамики выкладывают не только современные картины, но и старинные узоры, а мозаичные кельтские рисунки смотрятся просто великолепно. Большими кубиками удобно заполнять области внутри фигур, а более мелкие подойдут для контура.

Изделия из проволоки. Если уложить проволоку по рисунку, получатся симпатичные подвески, а несколько фигурок будут мелодично звенеть при каждом дуновении ветерка.

Свечи. Используйте воск для аппликаций, который можно купить в магазинах товаров для рукоделия (чтобы изготовить его самостоятельно, нанесите на бумагу тонкий слой свечного воска). Вырежьте фигурку, отделите бумагу и украсьте готовую свечу.

Роспись по ткани. В этой технике можно украсить изделие из любой ткани, включая шелк. С помощью копировального аппарата рисунок переносят на бумагу, а с получившегося шаблона – на декоративные ткани и на простые майки.

Стежка. Кельтские мотивы всегда были популярны в этом виде рукоделия. Узлы и спирали смотрятся очень эффектно, а легкое покрывало с кельтским орнаментом выглядит просто сногсшибательно.

Аппликация. Мотивы с четкими контурами идеально подходят как для ручной, так и машинной аппликации.

Использование мотивов в изделиях

Скопировать мотив можно по-разному – это зависит от того, на какую поверхность вы хотите перенести понравившийся вам узор. Здесь рассмотрены наиболее распространенные виды рукоделия и даются некоторые советы относительно того, как уменьшить или увеличить рисунок.

Изменение размера мотива

Возможно, вам понадобится уменьшить или увеличить мотив, чтобы использовать его в своем проекте. Прежде всего оцените сложность схемы (подробнее см. с. 18). Есть три способа изменить масштаб узора.

с помощью копировального аппарата

Если вы хотите быстро и точно скопировать мотив, лучше всего воспользоваться копировальным аппаратом. Для этого необходимо рассчитать, во сколько раз менять размер. Сначала определите ширину рисунка, которую вы хотите получить. В нашем примере ее нужно увеличить до 90 мм. Затем измерьте ширину оригинала (в данном случае – 42 мм). Разделите первый результат на второй, чтобы рассчитать изменение размера в процентах (здесь он составляет 214 %). Не забывайте, что при увеличении должно получиться число, большее 100, а при уменьшении – меньшее.

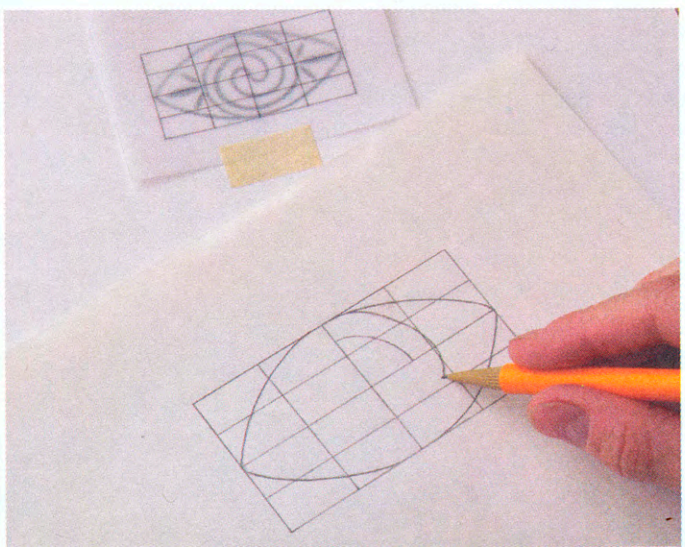
Можно перенести мотив на кальку, но ее плотность должна быть не менее 90 г/см. Положите лист кальки с узором на стекло, а сверху поместите белую бумагу. Тогда копия получится ясной и точной.

копирование по координатной сетке

Если копировальный аппарат недоступен, вы можете изменить размер мотива вручную, с помощью разлинованной кальки. Закрепите лист кальки на выбранном мотиве с помощью бумажного (малярного) скотча. Начертите на кальке квадрат или прямоугольник так, чтобы весь узор оказался внутри него (см. фото внизу). Начертите по линейке вертикальные и горизонтальные линии, которые разделят его на равные части. Количество линий зависит от размера и сложности рисунка. Для копирования самых замысловатых мотивов лучше сделать клетки со стороной около 1 см. Если узор простой, достаточно 4 см.

Затем сделайте такой же чертеж нужного вам размера, как показано на фото внизу. Теперь вы можете постепенно, клетка за клеткой, нарисовать узор на другом листе кальки.

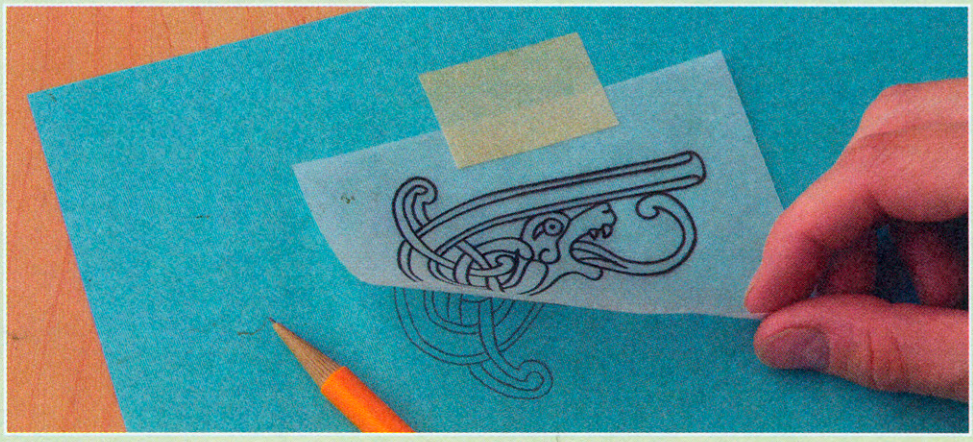
Перевод мотива на рабочую поверхность

бумага, картон, дерево, поролон и фольга

Можно скопировать узор прямо на лист бумаги или тонкого картона с помощью яркой лампы. Этот способ удобен для переноса мотива на бумагу и ткань в домашних условиях. Положите на две стопки книг или на подставки прозрачный пластик, а в этот «домик» поставьте лампу. На таком «столе» с подсветкой можно скопировать мотив на бумагу, тонкий картон и даже на некоторые ткани. Если ваш материал для этого не подходит, попробуйте другой способ.

Сначала срисуйте мотив на кальку хорошо отточенным карандашом. Затем переверните лист и нарисуйте тот же узор на другой стороне мягким карандашом. Опять переверните кальку и закрепите ее скотчем на рабочей поверхности. Аккуратно переведите рисунок – прижмите кальку достаточно сильно, чтобы изображение отпечаталось, но не повредите материал.

Чтобы получить отпечаток на фольге, просто положите лист фольги на бумагу для выпечки, а сверху закрепите кальку с мотивом. Обведите узор старой шариковой ручкой, и он отпечатается на фольге. То же самое сделайте на обратной стороне фольги, чтобы добиться эффекта тиснения.

копирование с помощью сканера

Третий способ изменить масштаб узора – воспользоваться сканером. Вы сможете подогнать мотив до нужного размера с помощью специальных программ и распечатать рисунок в увеличенном или уменьшенном виде. Есть программы, которые позволяют распределить узор на нескольких листах. Таким образом, формат рисунка может получиться больше формата бумаги для принтера. Скрепите распечатанные части узора, чтобы иметь цельную картинку.

Современное программное обеспечение позволяет менять пропорции мотива, например сужать его или расширять. Однако узор должен остаться узнаваемым. Когда ваш рисунок приобретет нужный вид, его можно сохранить и еще не раз использовать.

перевод мотива на зеркало и керамику

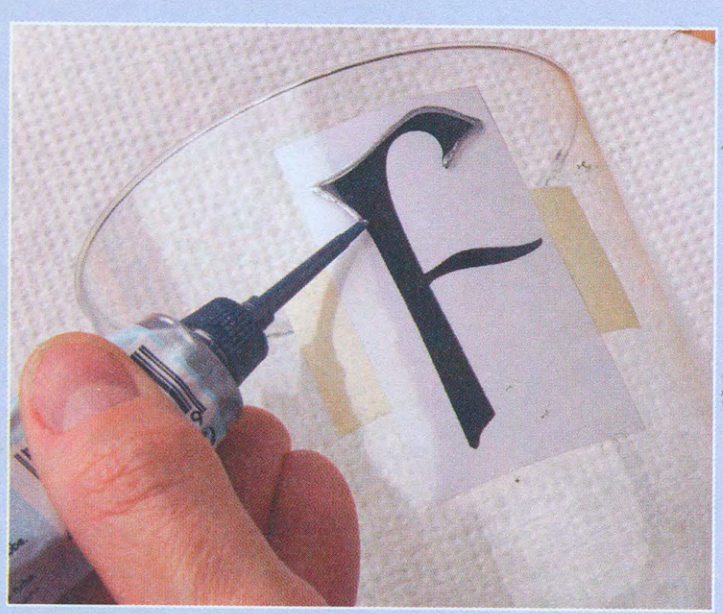
Скопируйте мотив на кальку, переверните ее и обведите узор специальным жирным карандашом. Он оставляет восковой след, который хорошо виден на блестящих поверхностях, и идеально подходит для переноса мотива на цветное стекло, зеркало или керамику. Такие карандаши быстро тупятся, но на этом этапе не страшно, если линии получатся жирными и толстыми. Закрепите лист кальки с узором скотчем на рабочей поверхности лицевой стороной вверх. Чтобы перенести мотив, аккуратно обведите линии острым карандашом.

перевод мотива на стекло и ацетатный пластик

Вырежьте фигуру примерно по контуру рисунка и наклейте ее скотчем на обратную сторону рабочей поверхности. Чтобы стекло не разбилось, а круглый предмет не перекатывался по столу, подстелите сложенное в несколько раз кухонное полотенце. Картинка будет видна сквозь прозрачную стенку сосуда, и вы сможете обвести линии узора маркером для стекла и даже красками.

Если вы хотите скопировать мотив на темное стекло или на поверхность, обратная сторона которой недоступна, например на бутылку с узким горлышком, переведите мотив, как на зеркало и керамику (см. с. 13).

перенос мотива на прямую поверхность

Если вы хотите перенести сплошной узор, например украсить каймой какой-нибудь сосуд, сделайте сначала модель самого сосуда. Прозрачный сосуд выложите калькой изнутри, сосуд из темного стекла или керамики оберните снаружи. Плотно прижмите бумагу к поверхности и закрепите скотчем. Сделайте на ней метки карандашом: у верхнего края и там, где края кальки перекрываются (или с обеих сторон от ручки кружки, чашки или кувшина).

неровные поверхности

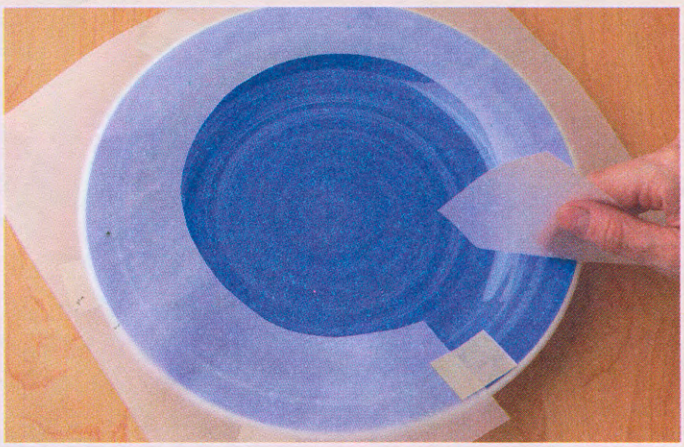
Мотив можно перенести и на изделия круглой формы, но для этого необходимо скорректировать линии узора. Сначала перерисуйте мотив на обратную сторону шаблона (для керамики возьмите жирный карандаш). Надрежьте края по направлению к центру. Положите схему на изделие так, чтобы надрезанные края чуть перекрывались или, наоборот, расходились в зависимости от формы поверхности – выпуклой или вогнутой. Закрепите кальку скотчем и скопируйте мотив, как описано выше.

Снимите кальку и сопоставьте метки, если не нужно оставить зазор для ручки. Измерьте высоту от верхней метки и обозначьте на схеме верхнюю границу бордюра. Вырежьте схему и снова вложите ее в сосуд (или оберните вокруг), чтобы проверить разметку. Как подогнать узор под круговой шаблон, описано на с. 22.

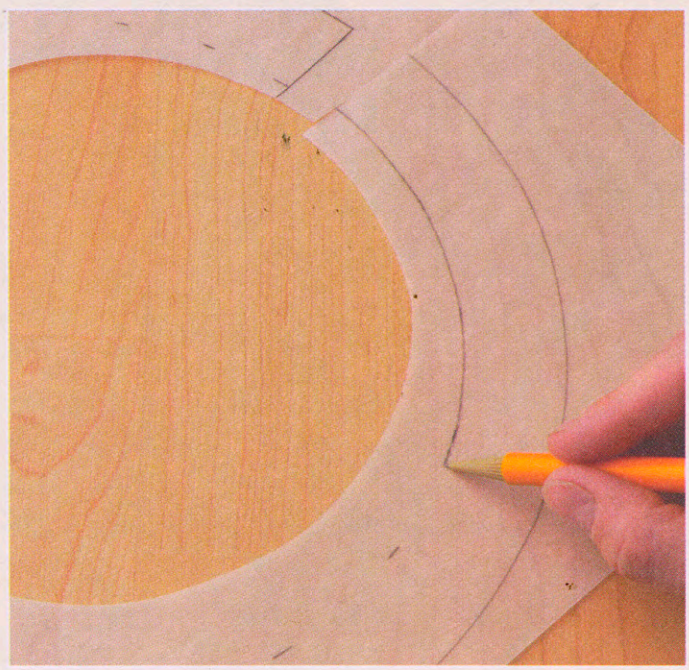

перенос мотива на тарелку

1 Вырежьте из кальки квадрат со стороной, чуть большей диаметра тарелки. Надрежьте одну сторону по направлению к центру. Совместите центры кальки и тарелки и закрепите один край разреза на ободке. Вырежьте в центре квадрата круг, чтобы калька лежала ровнее. Разгладьте и закрепите бумагу на краях тарелки, уложив края разреза внахлест. Отметьте место соединения краев.

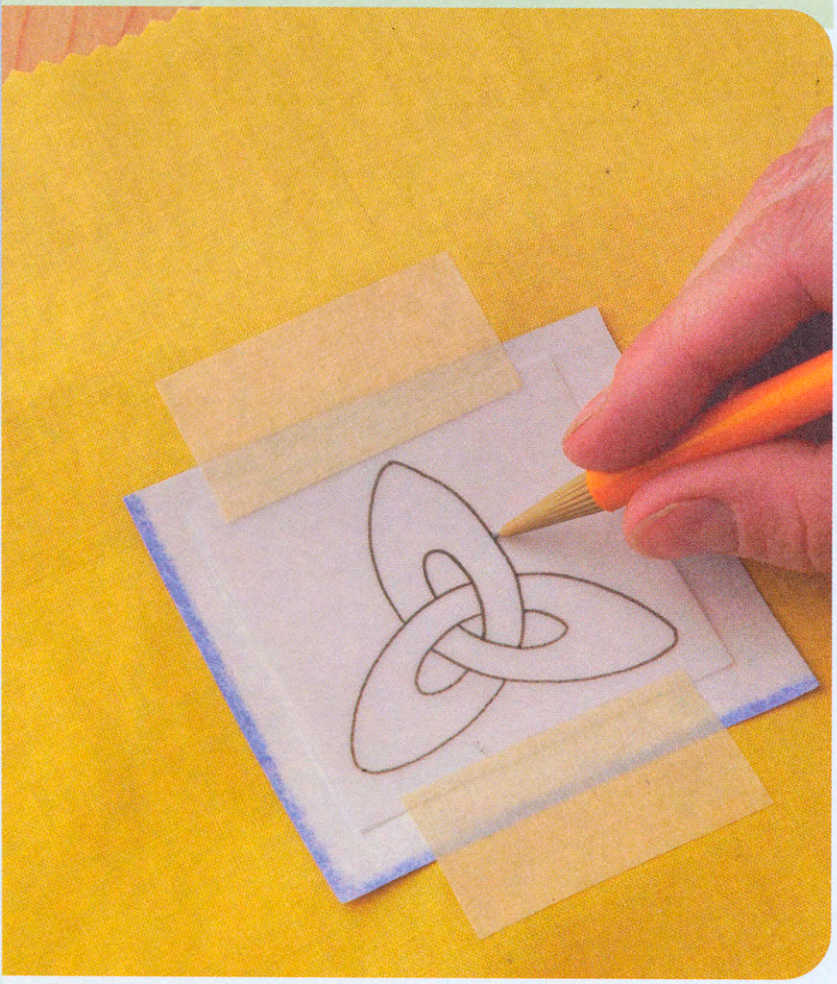
2 Переверните тарелку и обведите ее края на обратной стороне кальки. Уберите шаблон, измерьте ширину обода тарелки и сделайте метки на том же расстоянии от внешней окружности. Соедините метки по кругу.

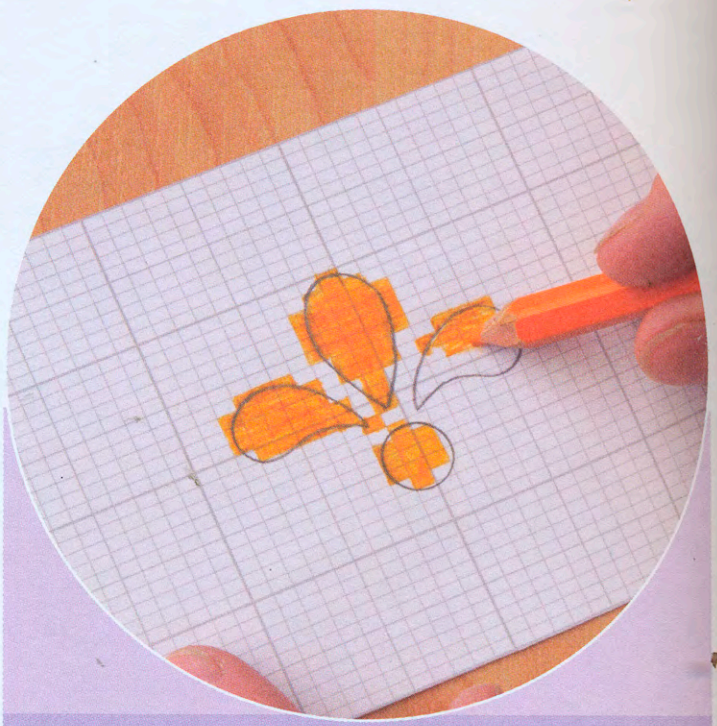

перевод мотива на ткань

Этот способ применим к легкой и светлой ткани. На плотную или темную ткань лучше переносить мотив с помощью яркой лампы. Поместите узор под тканью на стол с подсветкой (как сделать его в домашних условиях, описано на с. 13). Рисунок будет просвечивать сквозь материю, и вы легко сможете его скопировать.

Чтобы перенести мотив другим способом, положите на ткань лист копировальной бумаги, какую используют в шитье, лицевой стороной вниз, как показано на фото внизу. Сверху закрепите скотчем мотив. Обведите узор острым карандашом, чтобы перенести его на ткань. Карандашные метки легко удаляются.

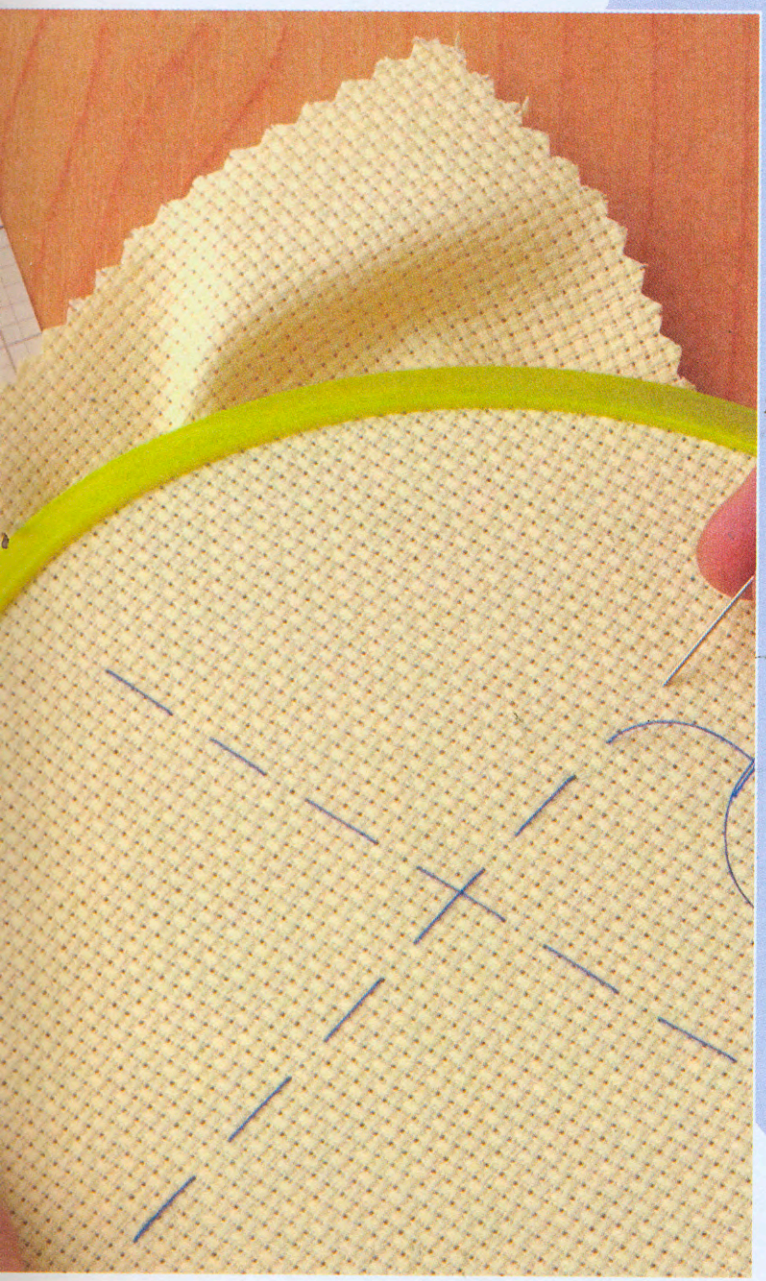
схема для вязания

Чтобы нарисовать схему для вязания, лучше использовать специальную разлинованную бумагу (ширина петель больше высоты, а разметка такой бумаги это учитывает). Перенесите мотив на эту бумагу (как перенести мотив на бумагу, см. с. 13). Каждая клеточка соответствует одной петле. Убедитесь, что количество клеточек в рисунке соответствует вашим требованиям, так как оно определяет число петель, то есть размер изделия. Раскрасьте попадающие в деталь клеточки цветными ручками или карандашами.

Ваша схема должна гармонировать с узором вязки. Читайте лицевые ряды слева направо, а изнаночные – справа налево. Можно вышить мотив на готовом изделии швейцарской штопкой. Первый ряд в этом случае читается справа налево, а следующий – слева направо.

вышивка

Есть два способа вышивания мотива по канве. Вы можете нарисовать схему узора и вышивать, глядя на нее. Кроме того, можно перевести рисунок на канву или ткань и вышивать прямо по разметке.

Перенос мотива на схему

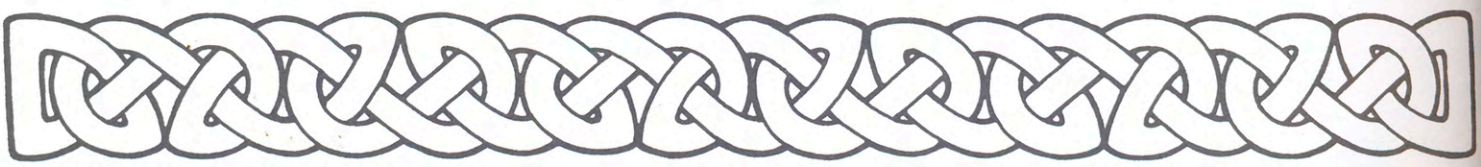
Скопируйте мотив прямо на разлинованную бумагу (как перенести мотив на бумагу, см. с. 13). Каждая клеточка соответствует квадрату канвы или ткани для вышивки крестом. Проверьте число клеток в схеме, так как это определяет число стежков, которое, в свою очередь, влияет на размер готовой вышивки.

Перенос мотива на канву или ткань

Можно перерисовать мотив на канву с редким переплетением или на светлую ткань. Сначала пометьте маленькими крестиками центр узора и центр куска материи. Положите рисунок на стол с подсветкой (см. с. 13), а сверху поместите ткань, совмещая крестики. Закрепите ткань и бумагу и скопируйте мотив водостойкой ручкой. Если нужно перенести мотив на канву с плотным переплетением или на счетную ткань, можно использовать копировальную бумагу для шитья (как перенести мотив на ткань, см. с. 16).

Раскрасьте клетки внутри контуров цветными карандашами или ручками. Возможно, вам придется вышить полукрестики там, где контур рисунка пересекает клетки наискосок. Начертите через центр вертикальную и горизонтальную линии (см. фото слева). Выполните на канве то же самое сметочными стежками. Теперь вы можете вышивать, глядя на схему.

Изменение мотива и добавление деталей

Выбор и трактовка мотивов в этой книге определяются видом рукоделия, в котором они будут использованы, и размером, до которого узор нужно увеличить или уменьшить. В старинных кельтских рукописях узоры очень сложны и причудливы. Многие взятые из них мотивы были переработаны и упрощены с целью сделать из них схемы, пригодные для дальнейшего использования. Как бы то ни было, если вы научитесь по-своему трактовать и видоизменять тот или иной мотив, вы сможете передать все его очарование в своем изделии.

Толщина линий

Изменяя толщину линий, можно повлиять на вид мотива и таким образом скорректировать его, чтобы использовать в том или ином проекте. Иногда это требуется для упрощения узора. Жирность линий варьируется и в зависимости от размера готового изделия. Сделайте линии такой толщины, чтобы узор подошел для вашего проекта. Ниже показаны варианты одного из основных узловых мотивов с контурами разной толщины (см. с. 33).

Базовый узловой мотив. Линии средней толщины подходят для различных изделий; размер такого рисунка легко изменить.

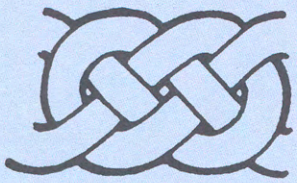
Для таких видов декоративного искусства, как роспись по стеклу, сделайте линии четче и пожирнее.

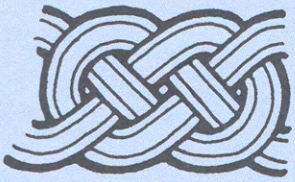
В зависимости от ваших целей изобразите мотив на контрастном или, напротив, подобранном в тон узору фоне.

Узор с простыми жирными линиями идеален для трафаретов, которые используются в разных видах рукоделия.

1. Базовый узловой орнамент.

2. Параллельные контуры подчеркивают переплетения узора.

3. Узор станет еще более запутанным, если переплести двойные линии.

«Трамвайные пути»

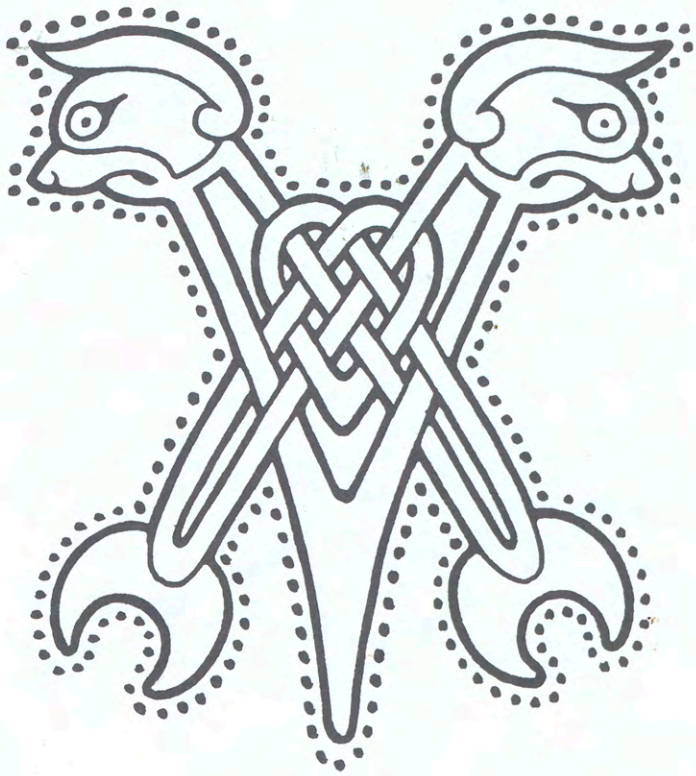
Один из простейших способов украсить узловой орнамент – сделать двойные контуры, так называемые трамвайные пути. Это дополнительные линии, параллельные контурам узора, которые добавляют, чтобы подчеркнуть сложность переплетений. Даже одна линия посередине полосы делает узловой узор богаче.

Попробуйте переплести эти самые «трамвайные пути», как бы разделив полосу на две части. Самая простая схема, продублированная таким образом, выглядит гораздо более замысловато, ведь теперь заплетается не одна линия, а целых четыре.

Оба способа украшения орнамента – и с разделением контуров на две части, и простое удвоение линий – подходят для зооморфных мотивов. К тому же только «трамвайными линиями» можно усложнить спирали, как показано на с. 84.

Точечный пунктир

Если вы хотите подчеркнуть изящные линии кельтского узора, воспользуйтесь этим простым способом. Сравните мотив справа с оригиналом на с. 62, и вы увидите, как точки преображают рисунок. В кельтских рукописях часто встречается множество красных точек вдоль контуров рисунка, буквы или орнамента. В древности для этого использовали свинцовый сурик. Можно также нарисовать весь мотив линиями, состоящими из точек, или украсить ими фон, на котором изображены буквы и фигуры; так, на одной из страниц *Линдисфарнского Евангелия* более 10 000 подобных точек.

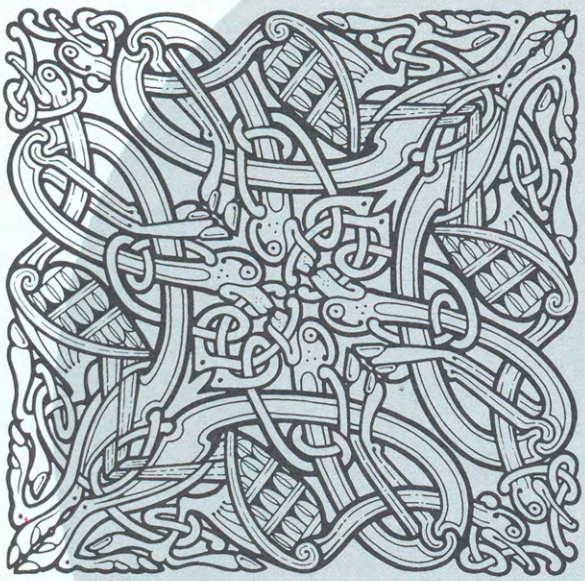

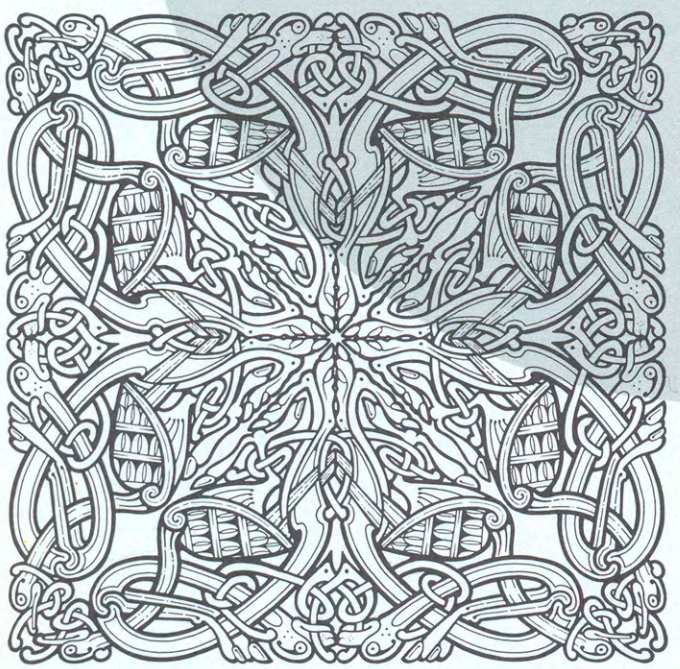
Как преобразить мотив

Повтор элементов и симметрия

В кельтских мотивах важны и повтор элементов, и симметрия; пример тому – покрытые сплошным крестообразным узором страницы *Линдисфарнского Евангелия*. Наиболее эффектны узловые орнаменты, выполненные с учетом обоих принципов. Многократно воспроизведенный мелкий узор выглядит изумительно. На рисунке справа и на с. 68, одно изображение собаки, повторенное четырежды, образует кольцо с внутренней областью в виде звезды. Нужно аккуратно нарисовать один фрагмент и копировать его до тех пор, пока не сформируется законченная картинка (см. с. 22–23).

Еще одна характерная особенность – зеркальное отражение основного мотива. При этом порядок переплетений в перевернутой части тоже меняется; так, если в одном фрагменте узора лента при пересечении проходит сверху, то в отраженном – снизу и наоборот. Простые примеры применения подобного приема показаны в узорах с птицами на странице справа.

В конце каждого подраздела (кроме подраздела «Алфавит») помещены более сложные узоры, на примере которых можно видеть, насколько глубже и интереснее становятся самые простые мотивы благодаря повтору основного фрагмента и симметрии.

Слева. Два рисунка с повторяющимся треугольным мотивом (рис. на с. 77 вверху). В верхнем узоре две одинаковых части, а в нижнем – четыре.

Сочетание мотивов

Комбинируя мотивы, можно создать новый рисунок. Например, из любого кругового фрагмента можно сделать круговой орнамент. Автор рисунка внизу на этом не остановился; в орнаменте, который образован способом, описанным на с. 23, используется все тот же узел со с. 50, а две плетеные ленты образуют крест в центре круга. В данном примере самое трудное – объединить различные элементы там, где пересекающиеся полосы вторгаются во внешний орнамент. Этот узловой рисунок лучше вписывается в композицию, чем другие, более сложные узоры, поэтому его часто используют. Повторяющийся сектор взят со с. 74.

Вверху. Сочетание кругового орнамента со с. 23 с мотивом со с. 66.

Слева. Эффектное сочетание мотивов привело к созданию единой сложной композиции.

Изменение формы мотива

Форму рисунка также можно изменить, чтобы использовать его в каком-либо проекте. В основном это означает растягивание или сжатие мотива. Если вы хотите лишь слегка подогнать узор, существеннных поправок вносить не потребуется. В противном случае простое растягивание рисунка может привести к его деформации, поэтому необходимо должным образом перерисовать мотив, чтобы сохранить изгибы и форму элементов.

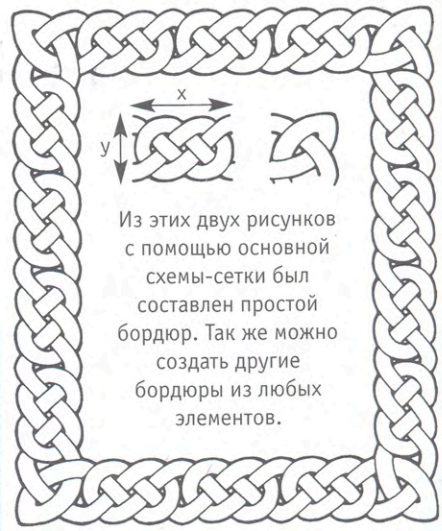

Справа. Мотив с птицами был упрощен, а затем вытянут по вертикали (справа в середине).

Подгонка бордюра

Бордюры и полоски состоят из повторяющихся базовых мотивов и их комбинаций. Чтобы получилась простая узловая полоса, достаточно соединить нужное число раппортов и добавить на концах замыкающие фрагменты (см. с. 50–57). Здесь приведены примеры с использованием узловых орнаментов, те же способы применимы к зооморфным узорам. Для создания бордюров требуются линейка, циркуль и знание геометрии.

Из этих двух рисунков с помощью основной схемы-сетки был составлен простой бордюр. Так же можно создать другие бордюры из любых элементов.

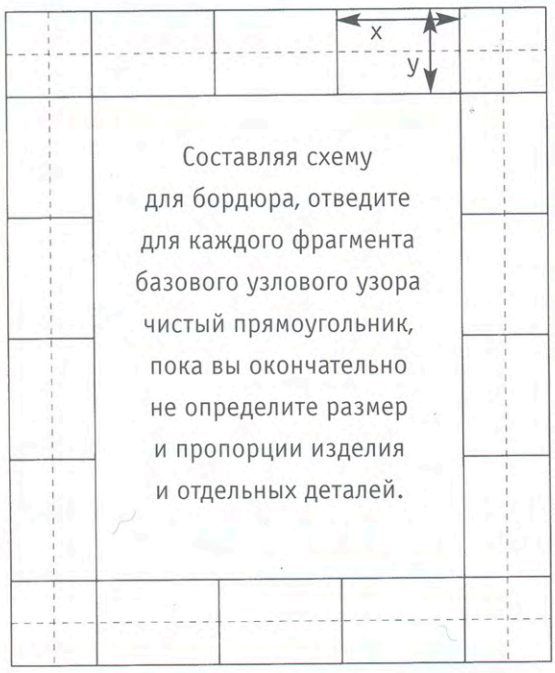
Прямоугольные бордюры

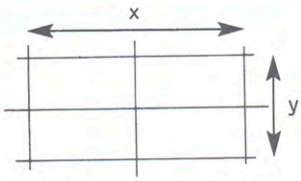
При составлении бордюра определенного размера приходится методом проб и ошибок подбирать наиболее подходящий узловой узор и рассчитывать количество повторов. Важно соотношение длины (x) и ширины (y) узлового мотива. На чертеже внизу это соотношение равно 1,5. В разных схемах оно будет различным.

В нашем примере нужно составить бордюр для декорирования рамки. Внутренние параметры указаны.

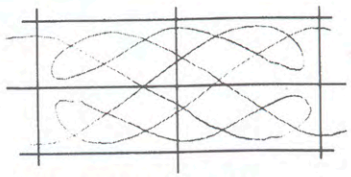
1 Разделите ширину внутренней границы на число фрагментов узлового узора (на 3). Так вы узнаете значение x. Чтобы найти y, разделите x на 1,5.

2 Перерисуйте узловой узор в нужном масштабе, как указано в п. a–d. Скопируйте в каждый прямоугольник рамки фрагменты орнамента и заполните угловые квадраты мотивами.

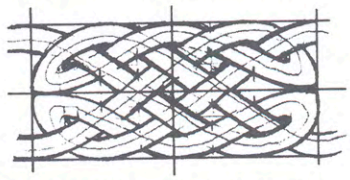

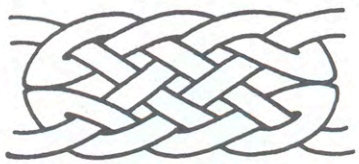

a Рассчитав длину и ширину фрагмента узлового орнамента, начертите прямоугольник и разделите его на 4 части: пополам по вертикали и по горизонтали.

b Наметьте тонкими линиями базовый узловой узор, вписанный в прямоугольник.

c Сделайте эскиз переплетений, а затем добавьте сами линии так, чтобы схема получилась, по возможности, симметричной. Для этого начертите вспомогательные контрольные линии.

d Тщательно вычертите окончательный узор, стараясь передать плавные изгибы лент.

Растягивание узора до нужного размера

В примере в рамке по вертикали помещается ровно четыре фрагмента. Но если повторяющаяся часть не подойдет по размеру, растяните узор, меняя соотношение величин x и y. Делайте это очень осторожно, чтобы не исказить рисунок. Со временем вы научитесь экспериментировать с пропорциями узоров и подбирать лучший вариант.

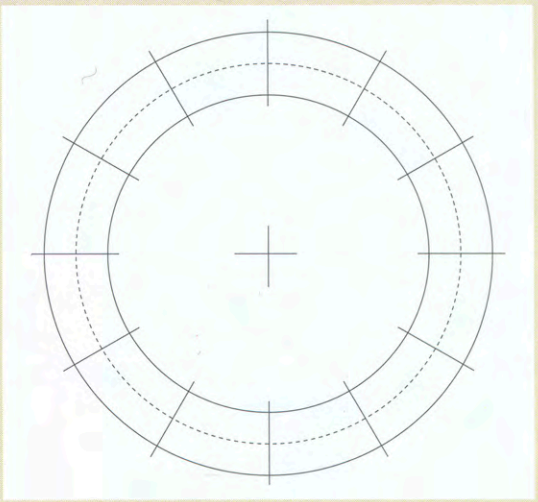
Закругленные бордюры

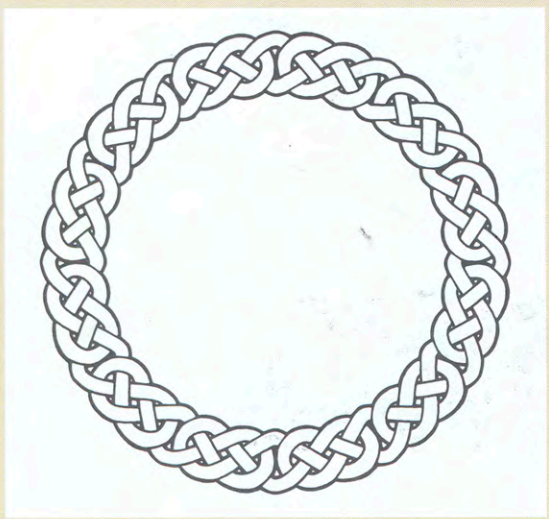
Приемы составления прямоугольных бордюров применимы и к круговым, овальным орнаментам, а также к бордюрам неправильной формы. Их даже проще нарисовать, так как не нужны никакие угловые фрагменты. Основные этапы создания кругового бордюра сходны с описанными на с. 22. Здесь также лучше заменить фрагменты узлового орнамента пустыми полями, пока чертеж не закончен; в нашем примере круг разделен на 12 таких частей.

1 Сначала начертите центральную окружность (на нашем чертеже она обозначена пунктиром).

2 Разделите окружность на дуги по 30°, чтобы базовый фрагмент узора повторялся 12 раз (в сумме должно получиться 360°). От числа повторов зависит ширина полос орнамента: чем их будет больше, тем у́же станет узор.

3 Расстояние между двумя соседними линиями, делящими центральный пунктир, определяет длину базового фрагмента. По ней можно рассчитать ширину полос узора. Здесь в обычном узловом орнаменте отношение длины к ширине равно 1,5, поэтому, измерив длину и разделив ее на 1,5, можно узнать ширину. Исходя из этого, начертите с двух сторон от центральной окружности внешнюю и внутреннюю, и схема будет готова.

4 Как можно более аккуратно наметьте один изогнутый фрагмент описанным на с. 22 способом; лучше сделать это на отдельном листе бумаги. Поместите рисунок под фрагмент основной схемы и переведите.

5 Вычертите так же все фрагменты по кругу, пока шаблон не будет завершен. Теперь его можно использовать, чтобы перенести рисунок на рабочую поверхность, как описано выше в этом разделе.

Как для прямоугольных бордюров, так и для круговых необходимо правильно выполнить чертеж прежде, чем вписать туда какой бы то ни было узор. Здесь нужны точность и аккуратность. И в процессе вырисовывания фрагмента, и при переносе его на схему – на каждом этапе нужно соблюдать это важнейшее правило.

Составление бордюров с помощью компьютера

Проще всего создать бордюр, используя компьютер, сканер и принтер. Составив схему из пустых секций, аккуратно начертите один фрагмент узлового узора и отсканируйте его. Скопируйте рисунок и повторите его столько раз, сколько нужно для получения окончательной картинки. Ее легко можно увеличить, сжать или растянуть, чтобы придать ей нужную форму, а распечатав, использовать в качестве шаблона.

Цветовая гамма

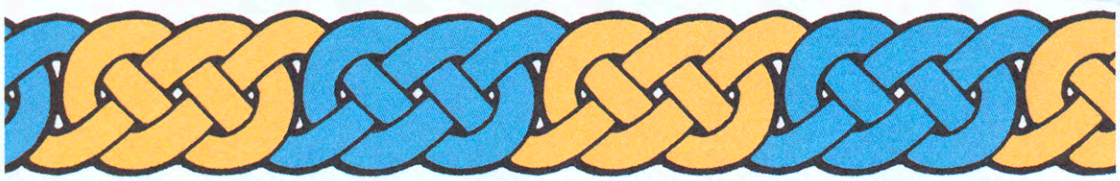
В древнем кельтском искусстве цветовая гамма ограничивалась несколькими красителями, доступными в то время. Да и те совсем не просто было достать – самый экзотический краситель, используемый в *Линдисфарнском Евангелии*, получали из голубой ляпис-лазури, которую можно было добыть только в предгорьях Гималаев. Это свидетельствует не только о масштабе торговли того времени, но и о том, насколько ценились рукописи, если люди были готовы преодолевать такие трудности, лишь бы разыскать нужный материал.

Сегодня выбор того или иного цвета определяется прежде всего вашим вкусом и в каком-то смысле не зависит от традиций прошлого. Конечно, если техника, в которой вы работаете, влияет на рисунок, то она же диктует и цветовую гамму. Например, вышивая узор крестиком, вы вынуждены учитывать цвет ниток, имеющихся в вашем распоряжении. Возможно, вам придется пойти на компромисс, чтобы добиться правильного сочетания оттенков.

Чтобы вам помочь, мы приводим примеры сочетания цветов в старинных рукописях. Рассмотрев творения современных мастеров и добавив собственные идеи, вы обретете необходимое вдохновение.

В зооморфных мотивах контуры часто оттеняли нейтральными тонами. Так же закрашивали сложные переплетения, исходящие от завершающих узлов и хвоста, тогда как фон делали более ярким.

В *Линдисфарнском Евангелии* часто встречается чередование разноцветных фрагментов. Обычно для этого использовали желтый, синий и оранжево-красный цвета.

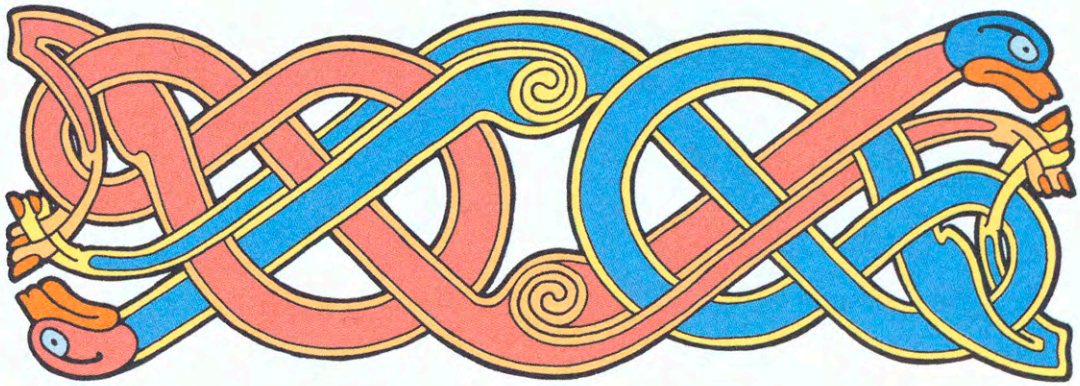

Темный фон подчеркивает сложные переплетения линий узловых узоров с параллельными контурами в *Линдисфарнском Евангелии*.

Двойные контуры нередко закрашивали светлыми, почти нейтральными цветами, например охрой или красками землистых оттенков.

Справа. На рисунках, где в узоре сочетаются несколько зооморфных мотивов, тела разных животных закрашивали разными цветами, чтобы не путать их. Обычно фигуры объединяли в пары. Таким образом, даже для двенадцати фигур хватало всего двух цветов.

Справа. На этом фрагменте узора, основанного на росписи страницы из *Линдисфарнского Евангелия*, показано, какие в те времена использовали краски и как они сочетались друг с другом.

Внизу. Конечно, цветовая гамма ваших рисунков ничем не ограничена – выбор за вами.

Кельтские мотивы в готовых изделиях

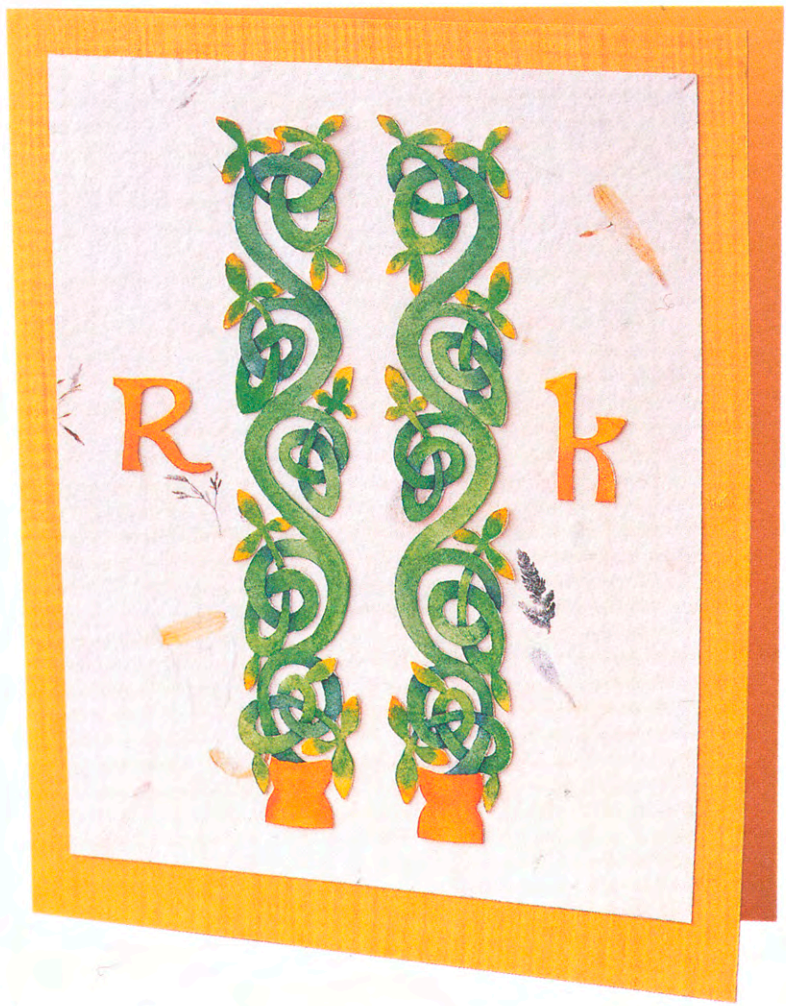
стеклянный кувшин с росписью

Отчетливый спиральный мотив со с. 85, заключенный в треугольник, перекликается с изысканной формой этого кувшина. Рисунок выполнен серебряным маркером для росписи по стеклу, а потом раскрашен специальными лиловой и серой красками, гармонирующими с дымчато-серым стеклом. В нашем примере мелкие детали были опущены, чтобы упростить узор, но их можно дорисовать тем же карандашом, когда краска высохнет.

диванная подушка с вышивкой

Этот изящный ангел со с. 97 вышит различными стежками нитками мулине на шелковой ткани. Сначала мотив был перенесен на ткань с помощью специальной копировальной бумаги. Готовую вышивку дополнили подходящими лентами, настроченными на подушку.

открытка с резным узором

Украсьте самодельную открытку инициалами человека, которому вы хотите ее подарить. Здесь буквы из подраздела «Алфавит» и мотив древа жизни со с. 113 перенесены на бумагу для акварели. В зеркальном отражении мотива все переплетения также перевернуты. Рисунки вырезаны и раскрашены акварелью, причем акцент сделан на объемном изображении скрещенных ветвей. Просохшие детали наклеены на бумагу, изготовленную вручную (особенно внимательного отношения потребовали хрупкие лепестки и листики), и вся композиция закреплена на сложенном листе толстой рифленой бумаги.

расписанный шелковый шарф

На этом элегантном шарфе совмещены два рисунка: переплетающийся зооморфный мотив со с. 67 обрамлен эффектным спиральным бордюром со с. 92. Узоры увеличены и нарисованы карандашом на белом шелковом шарфе. Затем шарф натянули на раму и обвели контуры рисунка специальным маркером для шелка (с гуттаперчей). После этого детали узора раскрасили красками для росписи по шелку. Составляя подобную сложную композицию, полезно поэкспериментировать с возможными сочетаниями цветов, прежде чем начать работать с самим изделием.

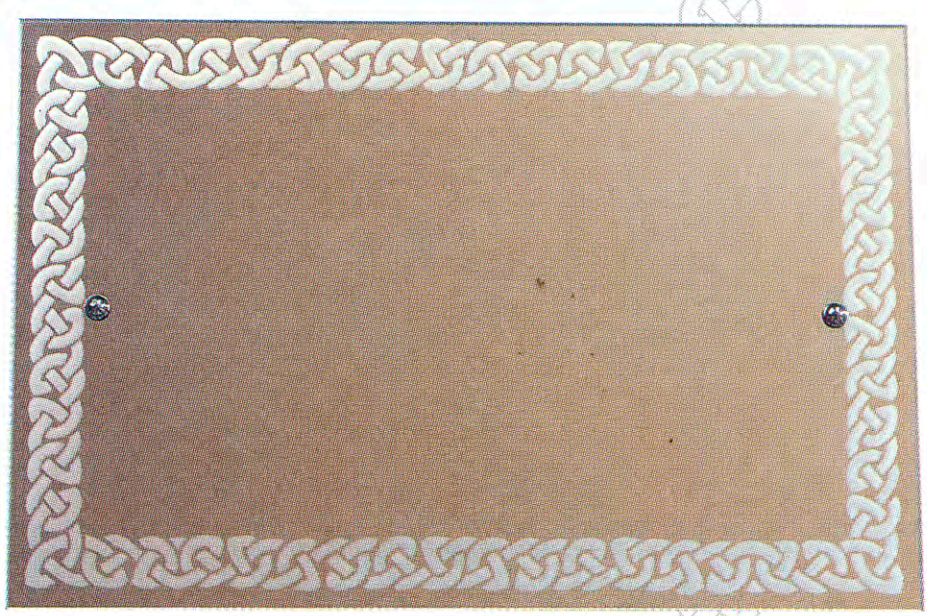

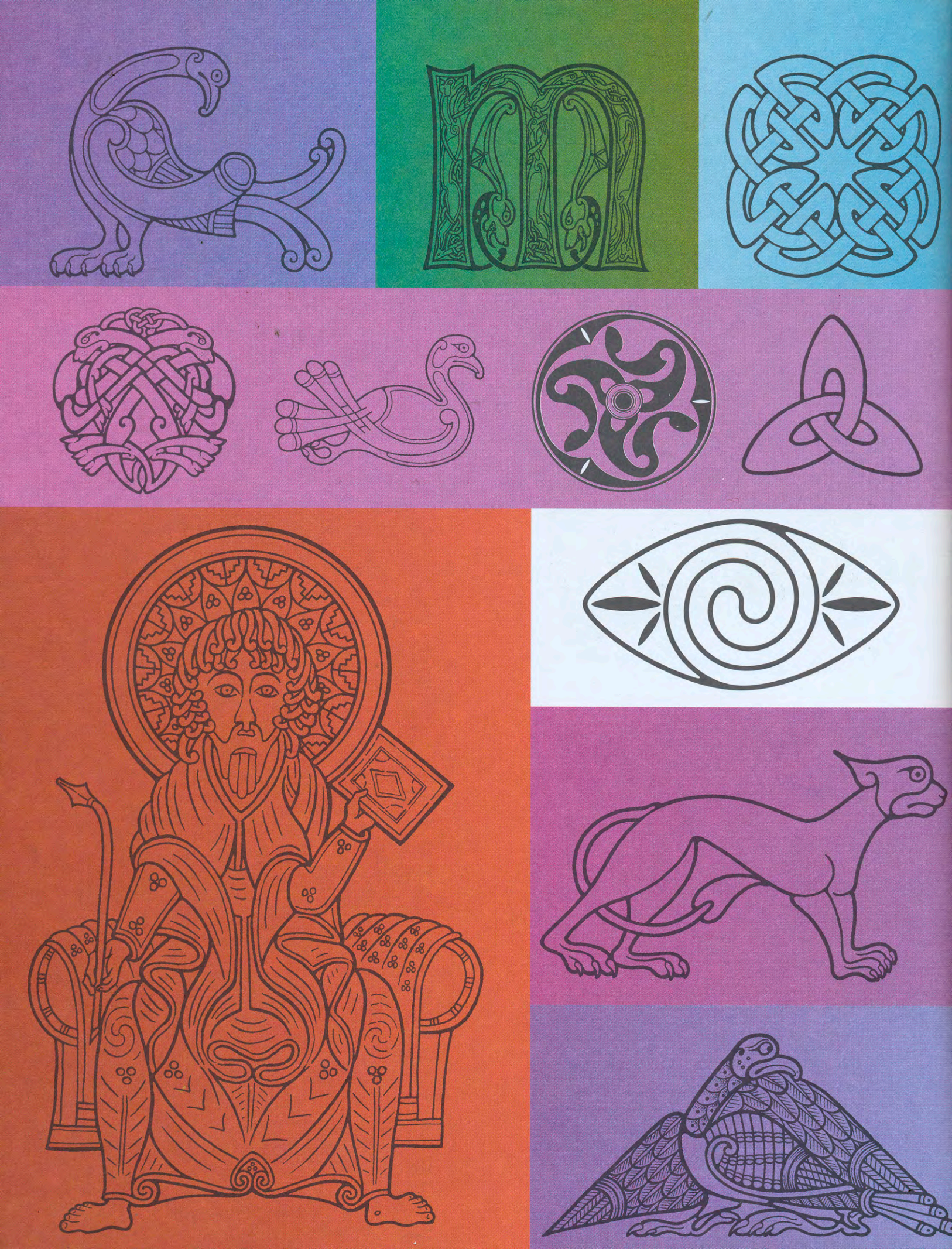
вечерняя сумочка с набивным узором

На этой очаровательной вечерней сумочке узор из подраздела «Латенские мотивы» (с. 112) выглядит на удивление современно. Два мотива вырезали из тонкого неопренового каучука и наклеили на гофрированный картон. Таким образом получились штампы. Перед тем как сшить сумку, отпечатанный рисунок раскрасили красками для ткани. После того как краски высохли, контуры обвели пунктиром ручкой, оставляющей выпуклый золотой след. Затем сшили саму сумку с набивкой и гладкой подкладкой, в результате чего обычная вещь превратилась в роскошный аксессуар. Последний штрих – ремешок из золотого шнура и бусины вдоль нижнего края.

зеркало с вытравленным бордюром

Это строгое зеркало украшено бордюром, нанесенным по трафарету спреем для травления стекла. Переплетающийся орнамент со с. 51 подогнали по размеру и перенесли на кальку, соединив «мостиками» все детали узора. Затем сверху положили прозрачный трафаретный пластик и вырезали из него трафарет, который прикрепили к зеркалу с помощью специальной рамки. После этого спреем для травления стекла напылили бордюр, а когда рисунок высох, трафарет сняли, и открылся изящный орнамент.

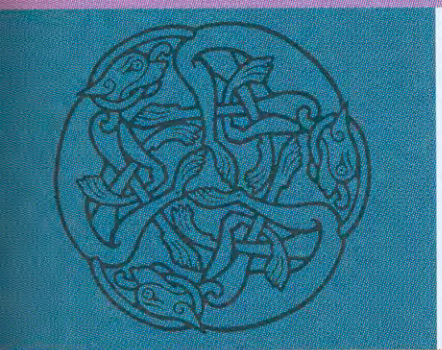
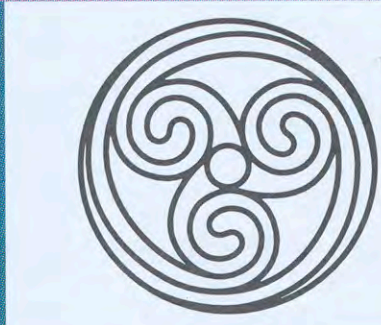
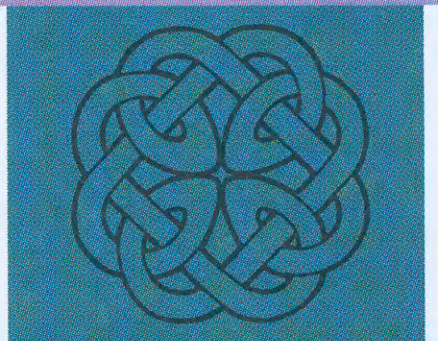
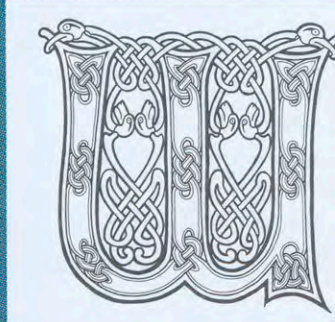

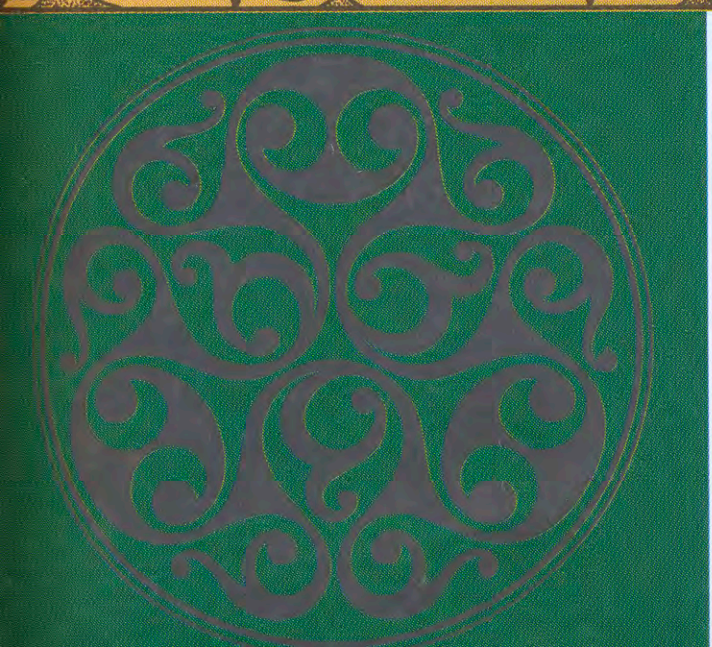
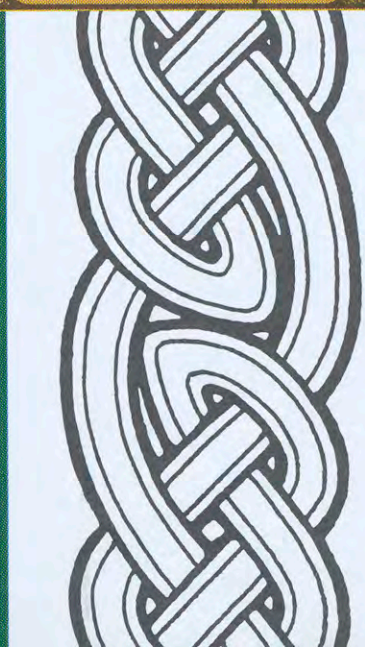

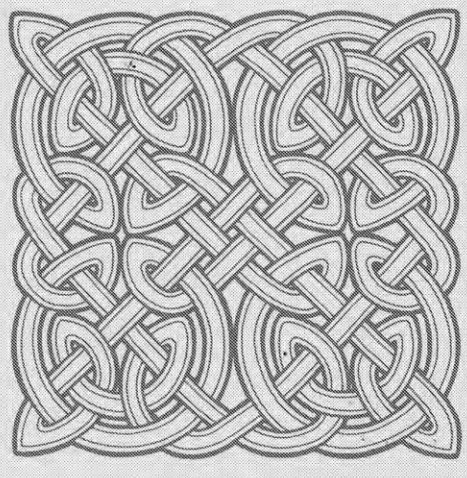

Шаблоны

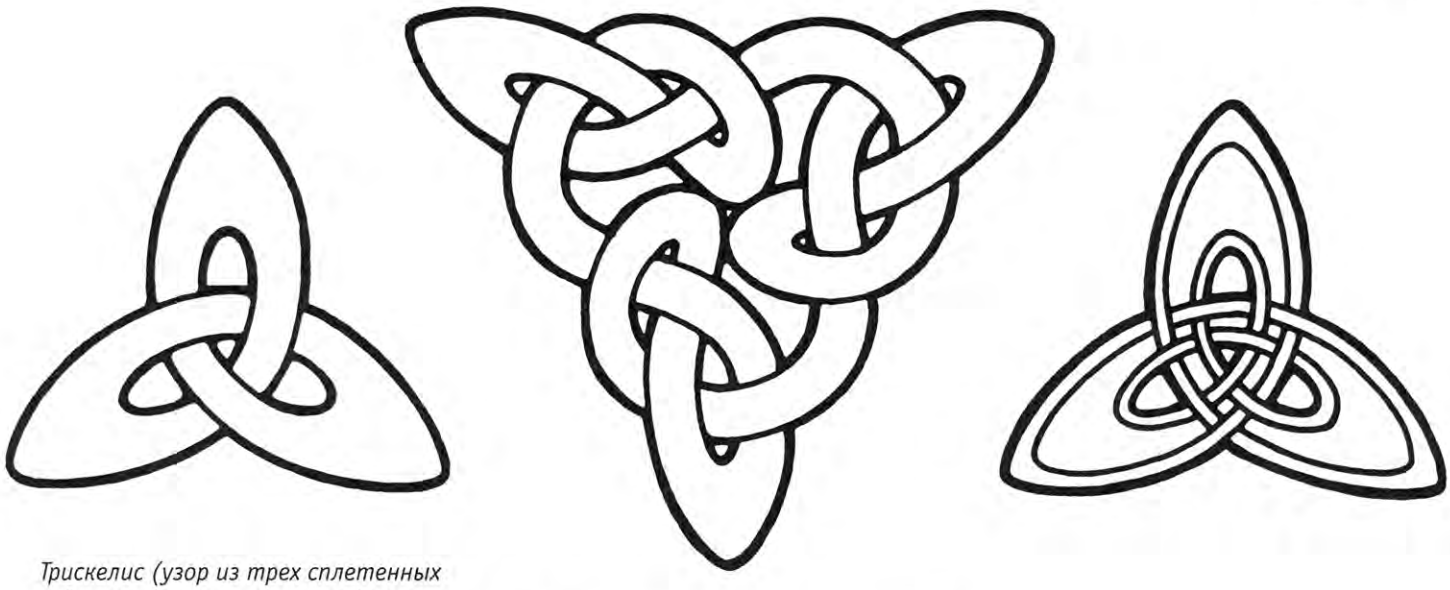

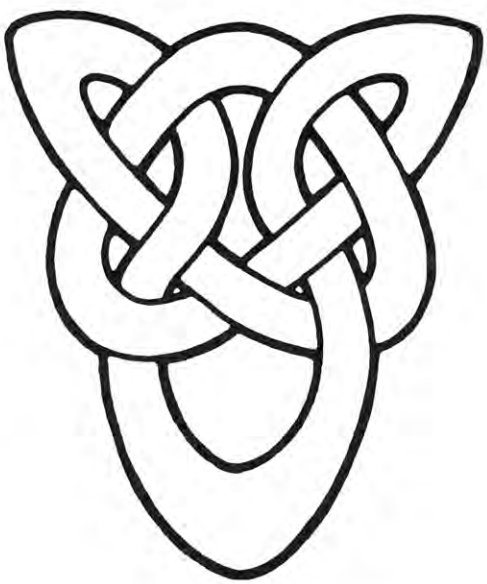
Узлы

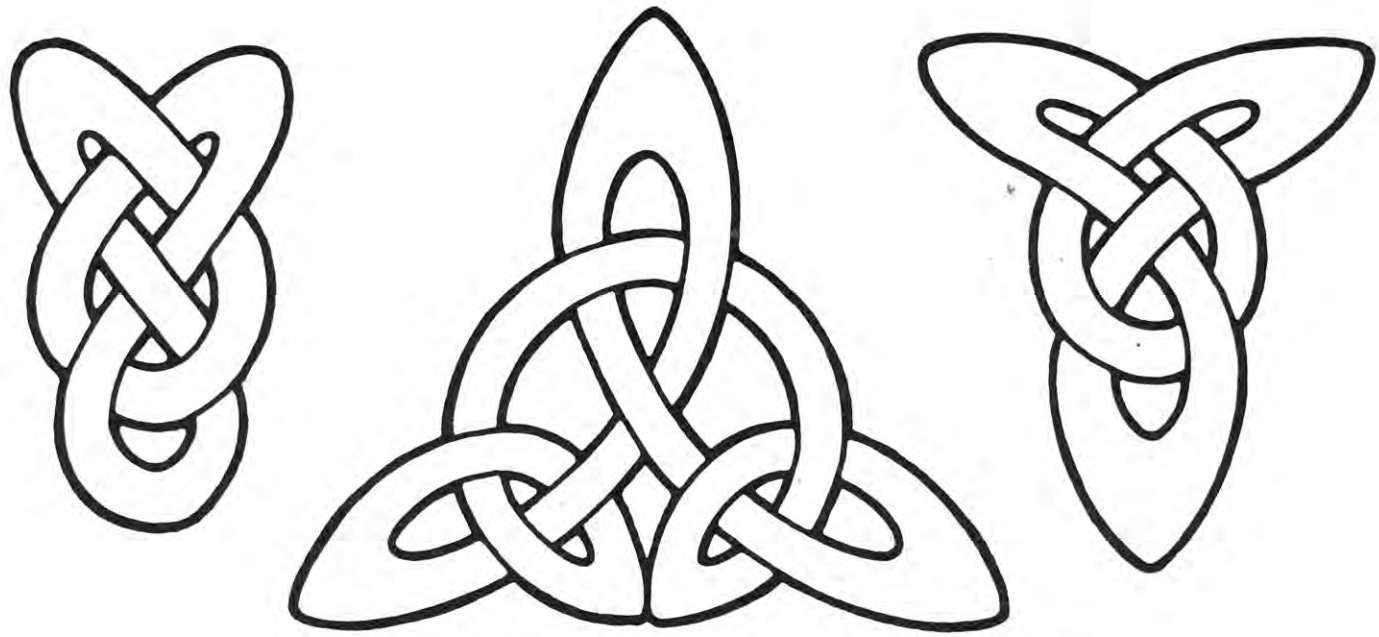
Как правило, кельтское искусство ассоциируется прежде всего со сложными переплетениями шнуровых орнаментов. Они появились позднее всех остальных элементов, лишь в VI–VII веках, но в христианский период истории кельтского искусства стали его символом. Шнуровые орнаменты очень разнообразны: они могут иметь четкую геометрическую форму или извиваться пышной вязью. Кельты не любили оставлять пустые пространства, а узлы идеально подходят для заполнения любой поверхности. Такие орнаменты напоминают переплетающиеся ленты и позволяют сымитировать плетеные изделия. Самые красивые и замысловатые узоры представляют собой извивы одной-единственной линии.

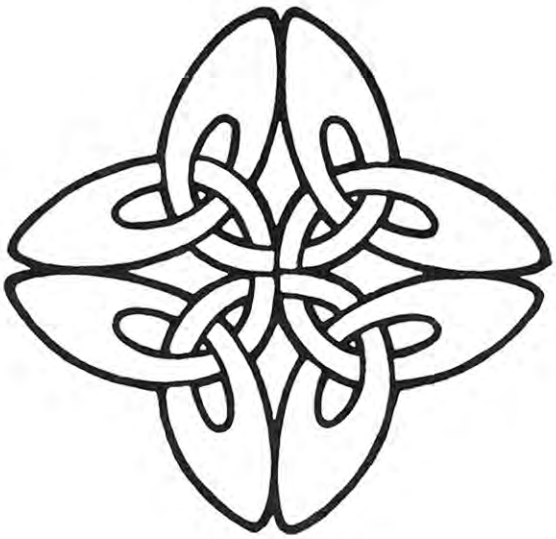
Есть лишь одно правило, которое надо, по возможности, соблюдать, работая со шнуровыми орнаментами: при перекрещивании полосу нужно пропускать то сверху, то снизу другой полосы. Если один раз линия прошла под пересекающей, то в следующий раз она должна пройти над встретившейся на ее пути полосой. Правда, порой соблюсти это правило не удается, и тогда приходится идти на компромисс.

Трискелис (узор из трех сплетенных дуг или петель, обычно в форме треугольника) вверху слева и справа – основной элемент узловых узоров. Чаще трискелис встречается сам по себе, но иногда служит основой для более сложных рисунков (в центре). Наверху справа изображен двойной трискелис, в котором каждую линию дублирует параллельная ей (так же можно усложнить любой узловой узор). Внизу слева и справа помещены одинаковые мотивы, а разные трактовки наглядно показывают, как можно оформить узор. Рисунки вверху посередине, в центре и внизу справа взяты из Линдисфарнского Евангелия; внизу слева – из Келлской Библии.

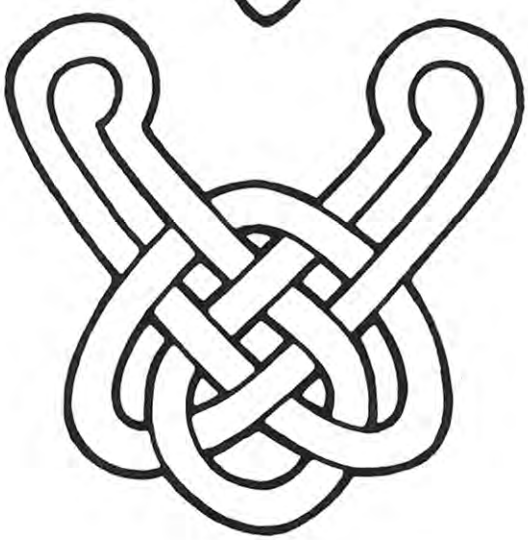

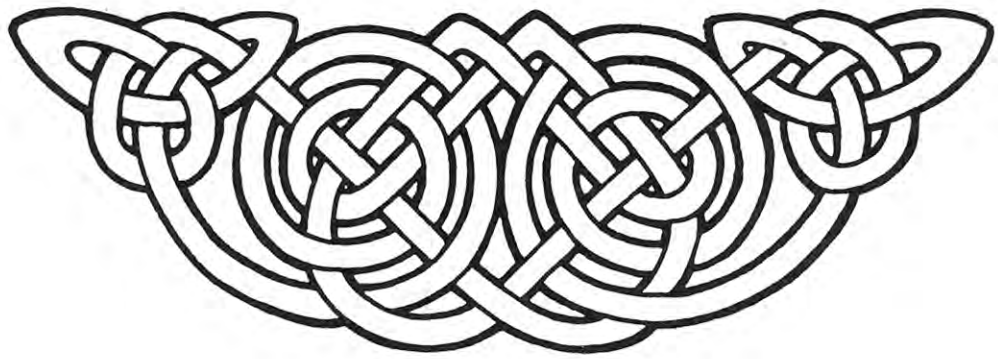
Узор вверху – вариант трискелиса из Келлской Библии. Рисунки в центре (слева и справа) – из Линдисфарнского Евангелия. В середине и внизу – адаптированные мотивы со страницы «Хи-Ро» (монограмма Иисуса Христа) Келлской Библии.

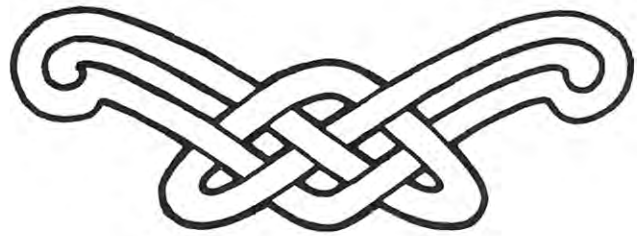

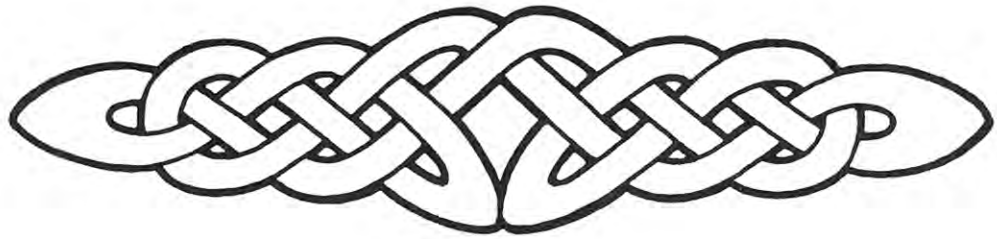

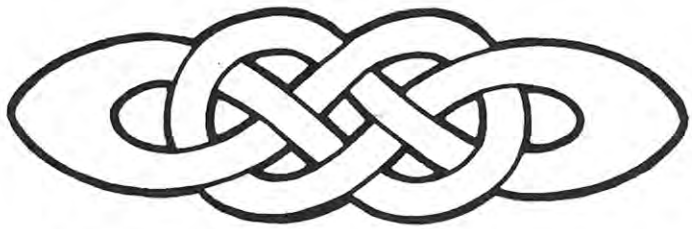

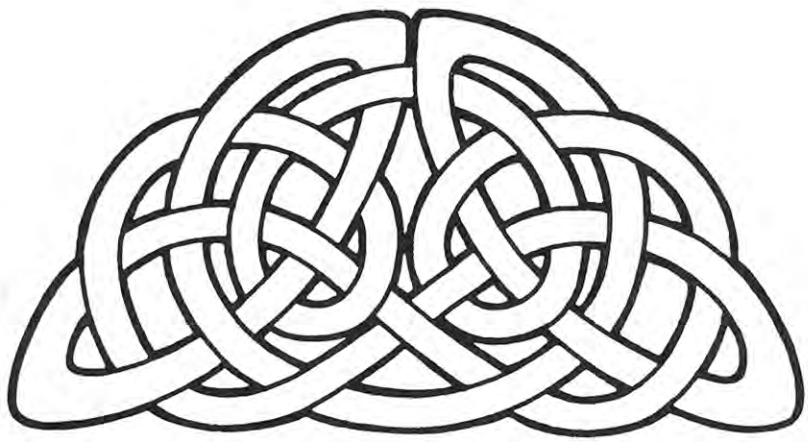
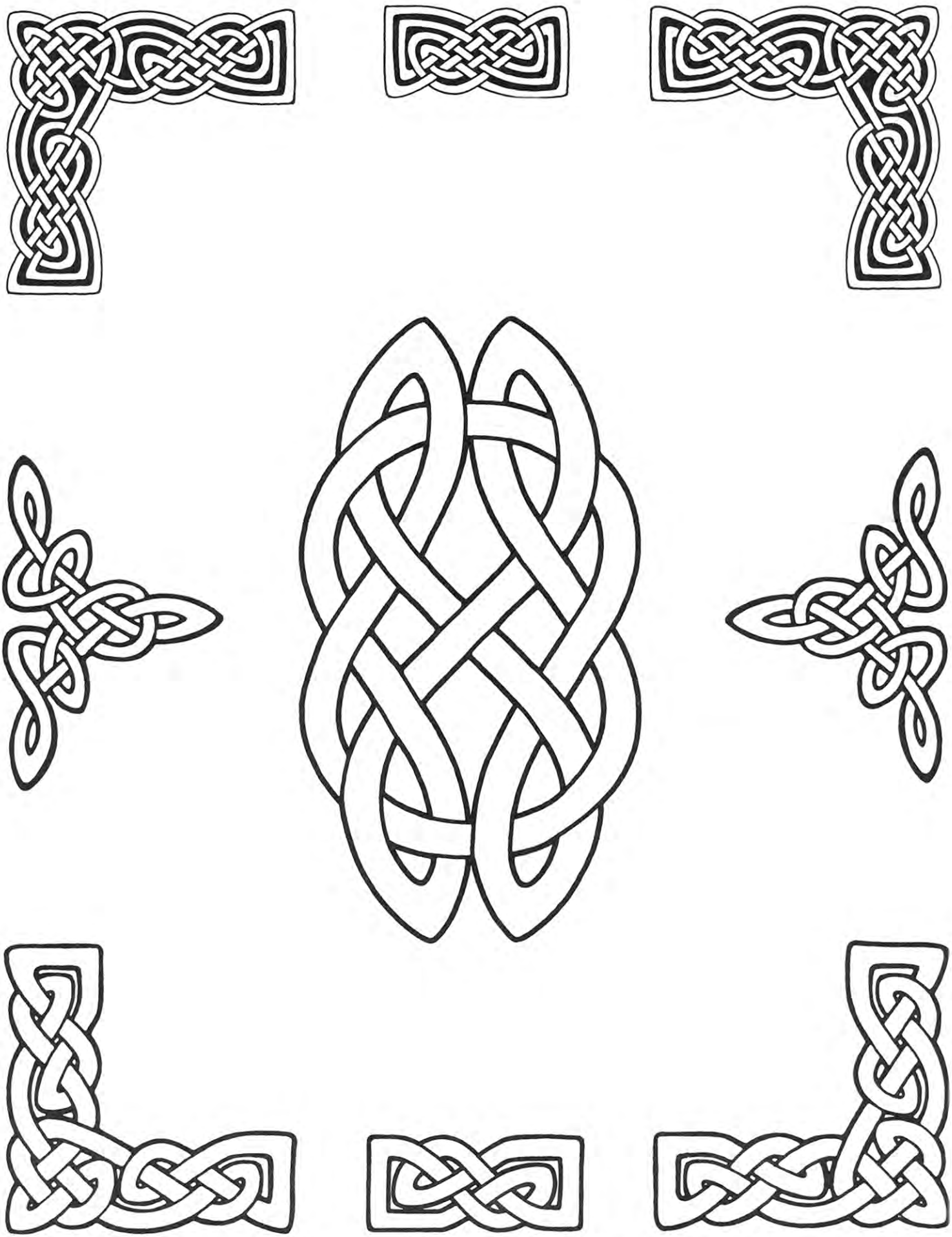
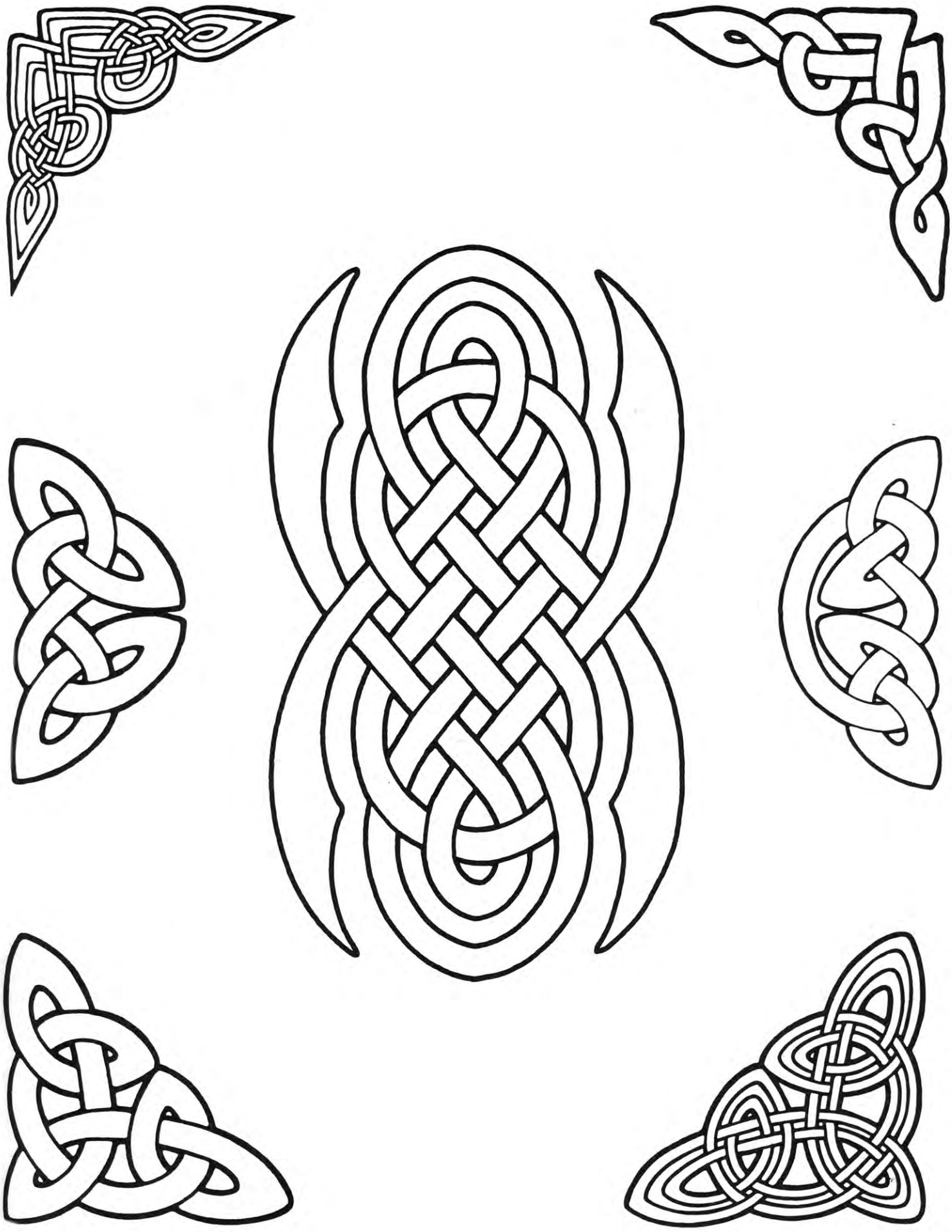
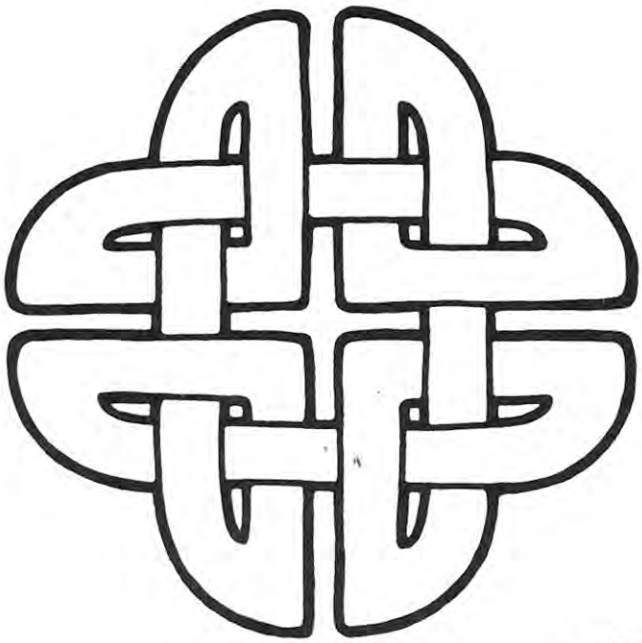
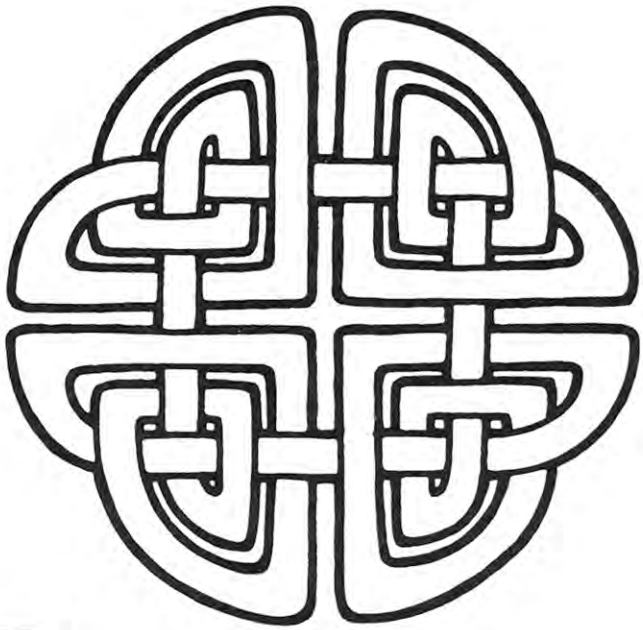

Рисунок вверху взят из Келлской Библии. Второй сверху – из Линдисфарнского Евангелия. Нижние три – из Келлской Библии.

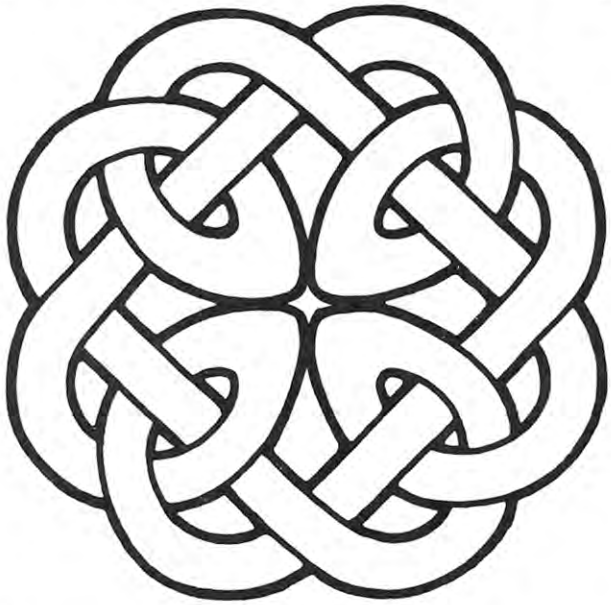
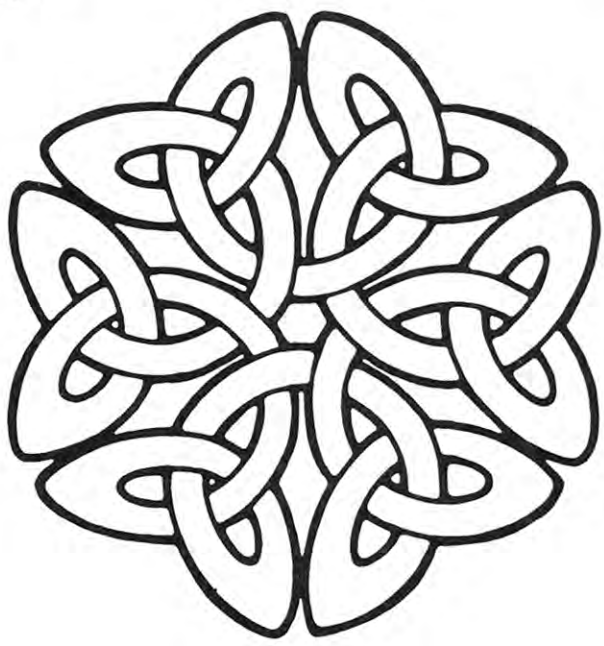
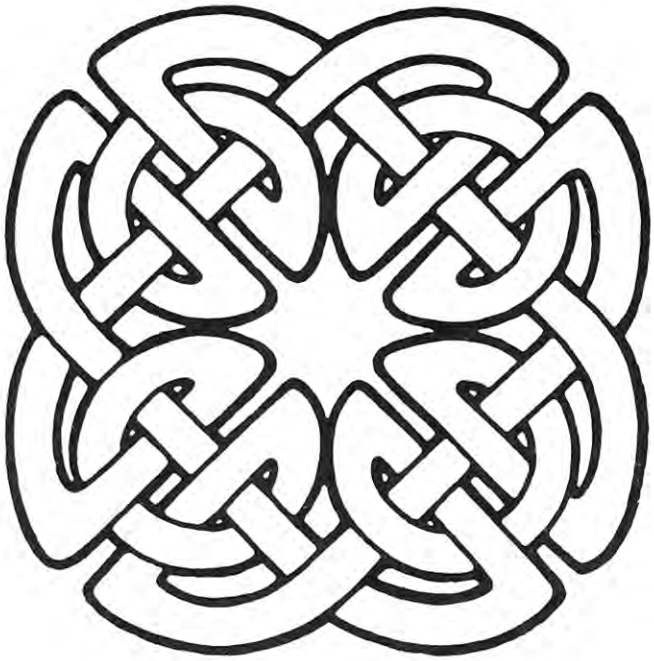
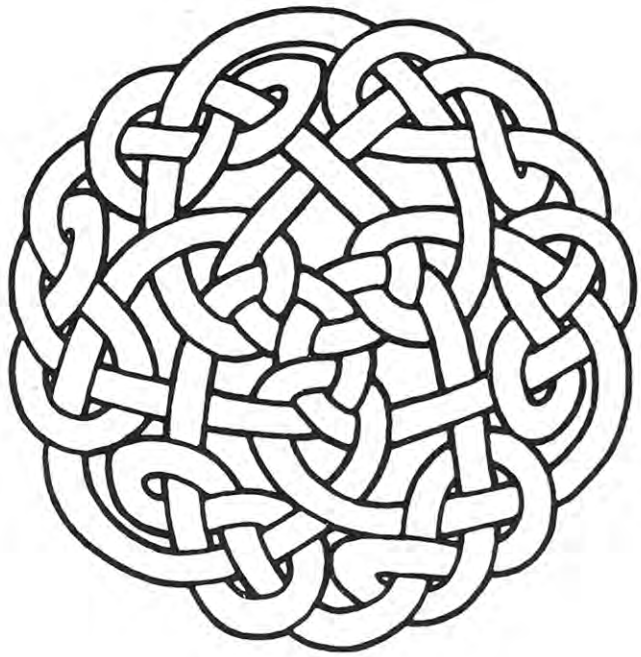

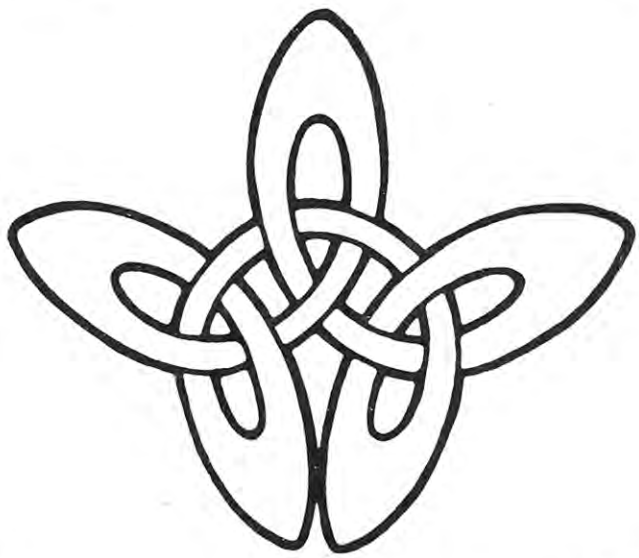
Рисунок вверху слева – из Мигля (Пертшир, Шотландия). Вверху справа – с крестообразной плиты из Сент-Видженса (Пертшир, Шотландия). В центре и внизу справа – мотивы из Келлской Библии.

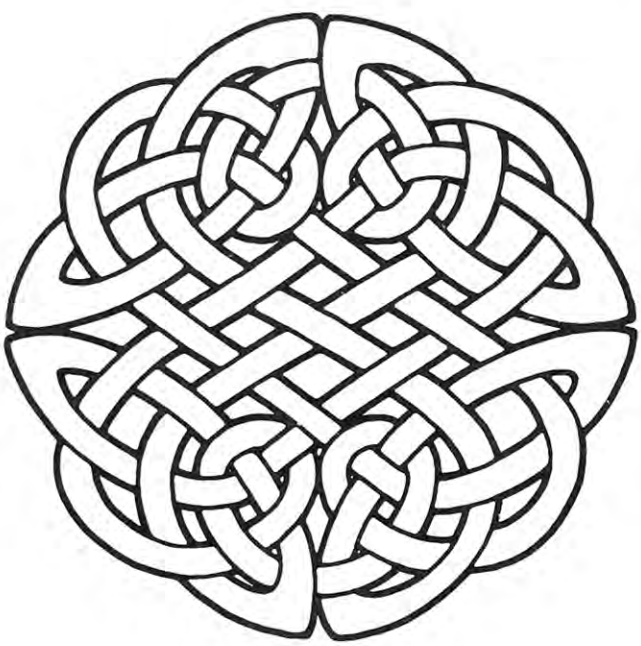

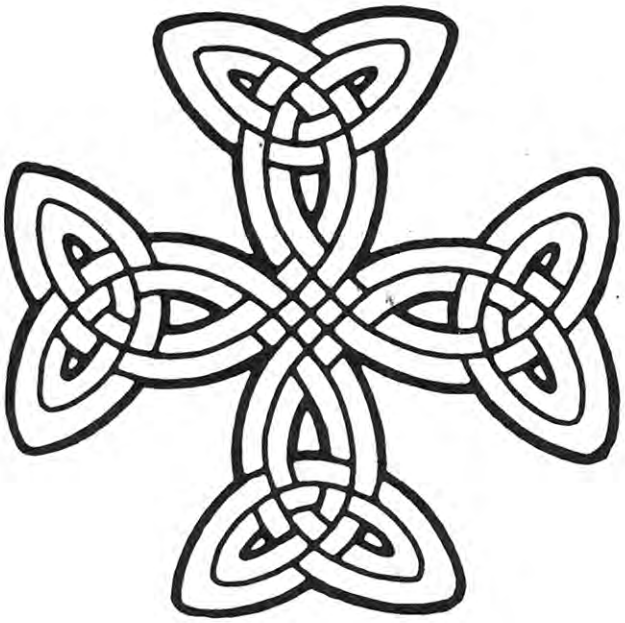

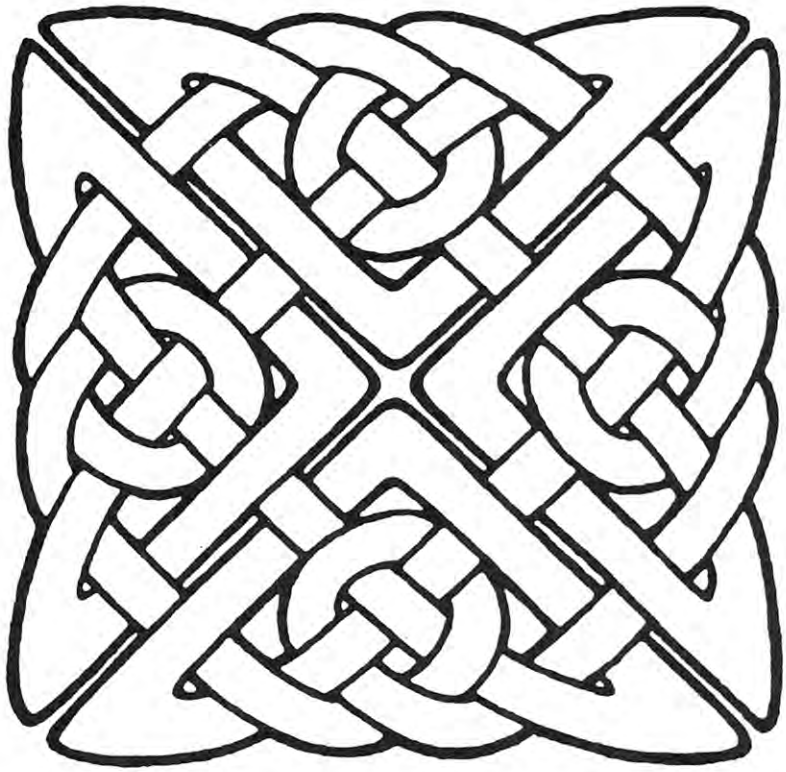

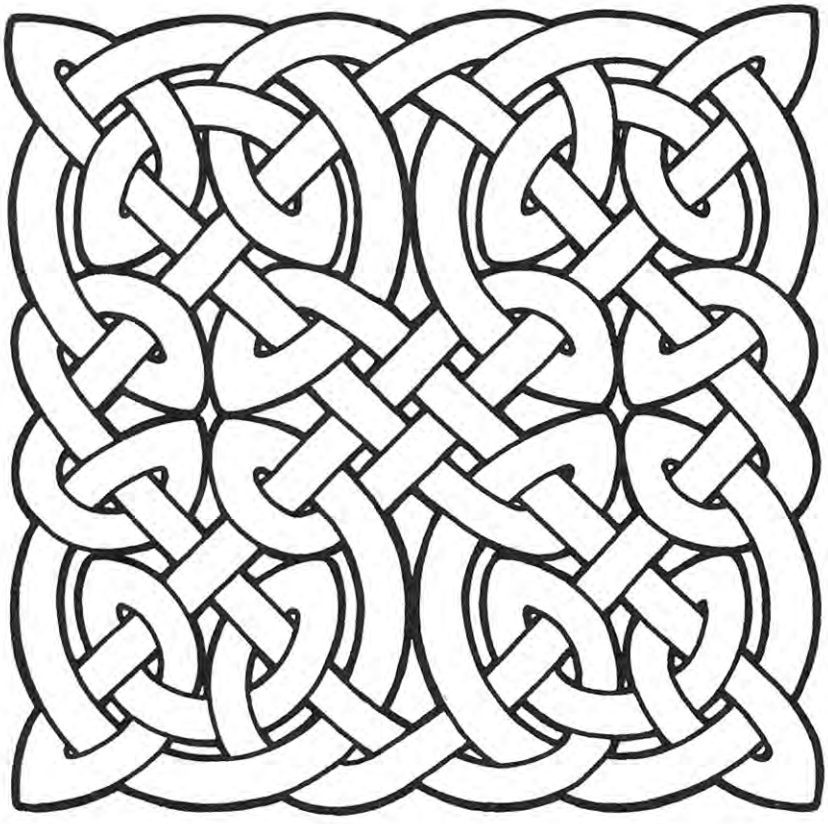

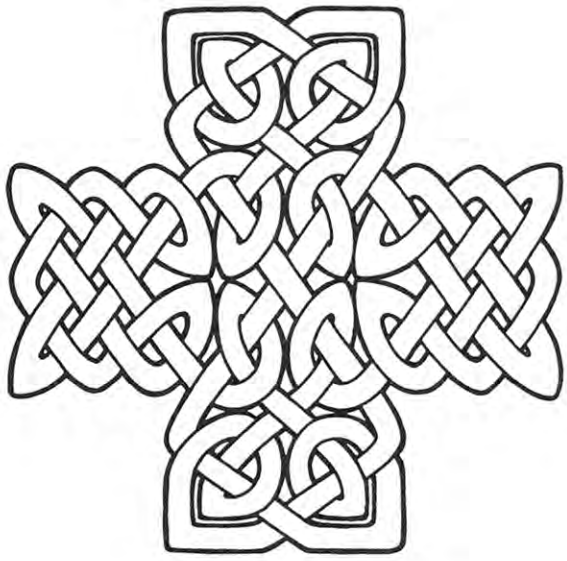

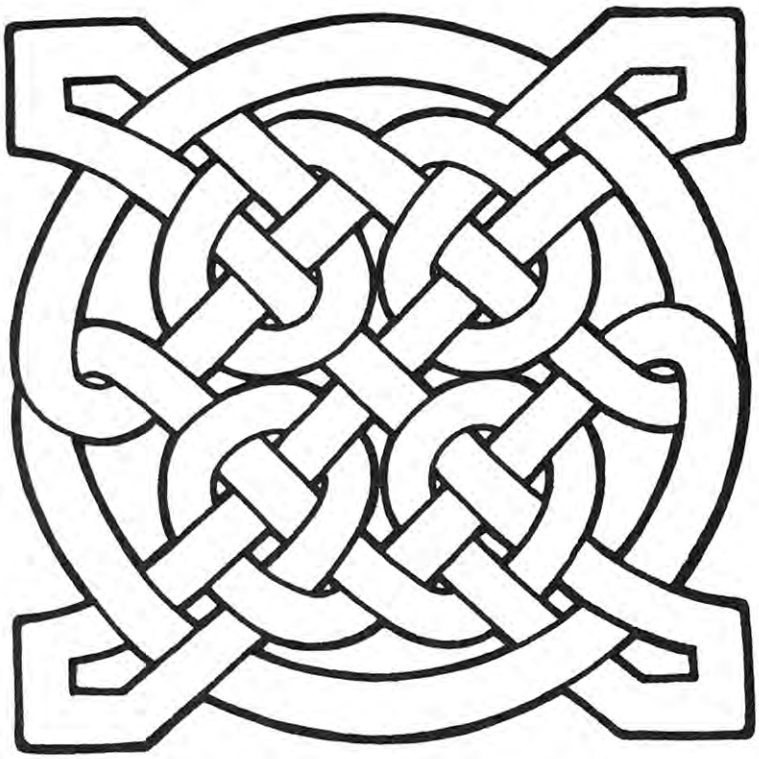

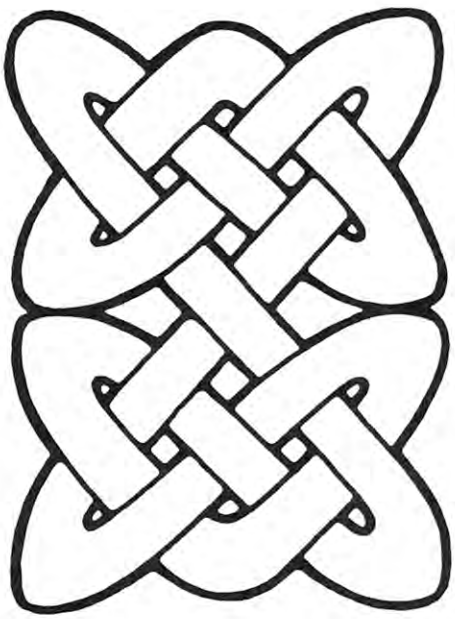

Вверху слева – рисунок с каменного креста из Карндонаха (графство Донегал, Ирландия). Внизу справа – деталь с образа Св.Иоанна из Келлской Библии. В оригинале узлы двойные, но здесь узоры упрощены.

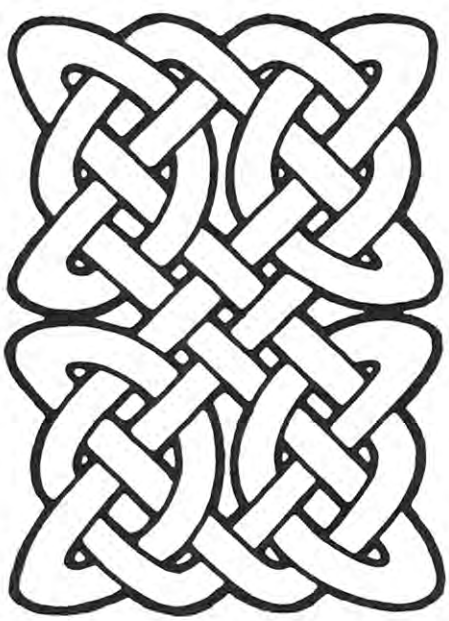

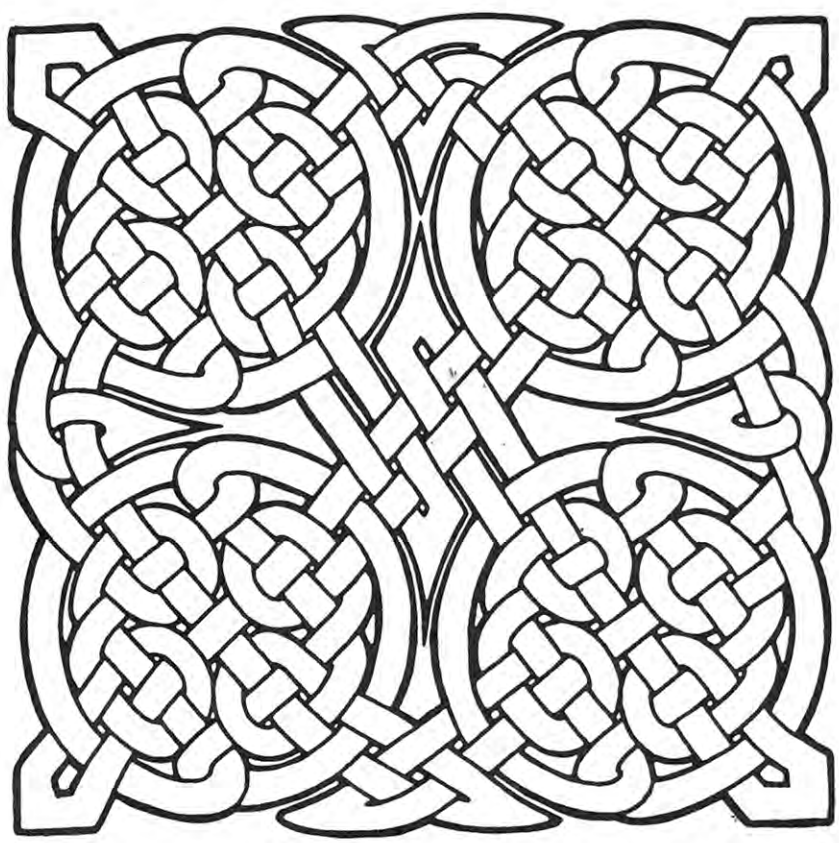

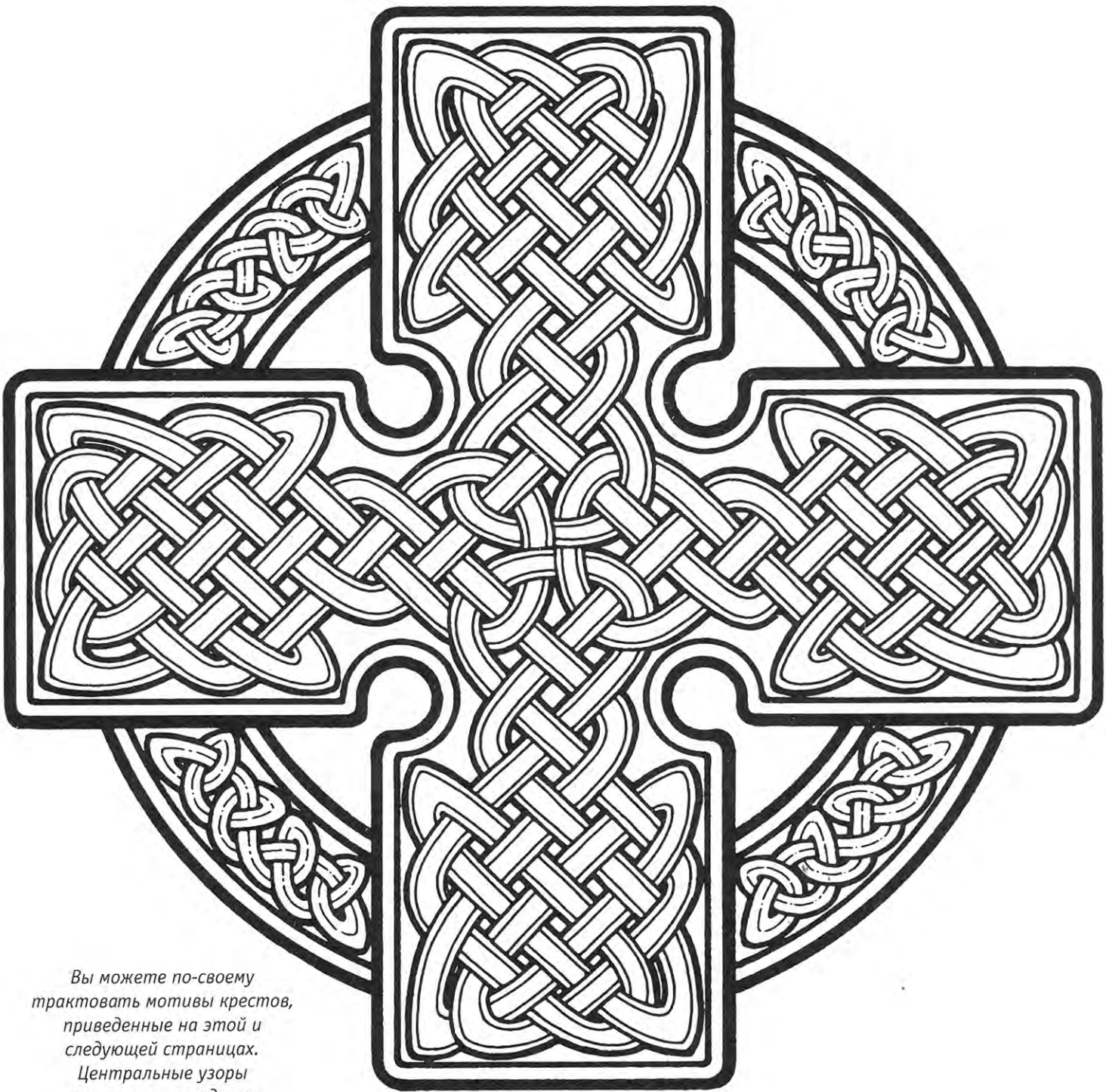
Вверху справа – рисунок с крестовидной плиты из Коллиберна (Сазерленд, Шотландия). Вверху слева – основной мотив Коллибернской плиты. Он же находится в центре узора с крестом на с. 44.

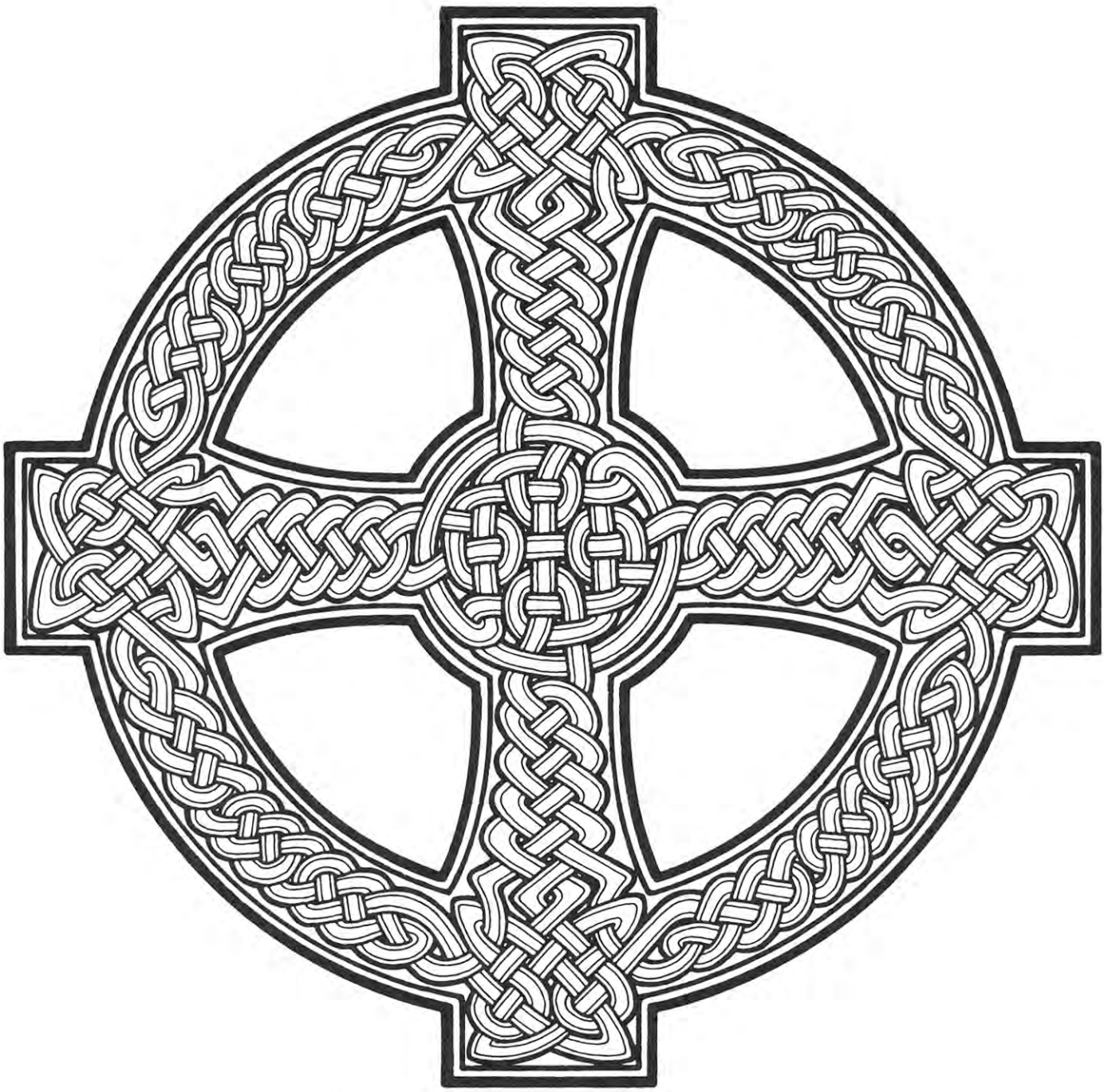

Мотив креста как таковой пришел в кельтское искусство вместе с христианством. Простейшие и в то же время впечатляющие кресты – те, что высечены из камня, и наши рисунки созданы на их основе.

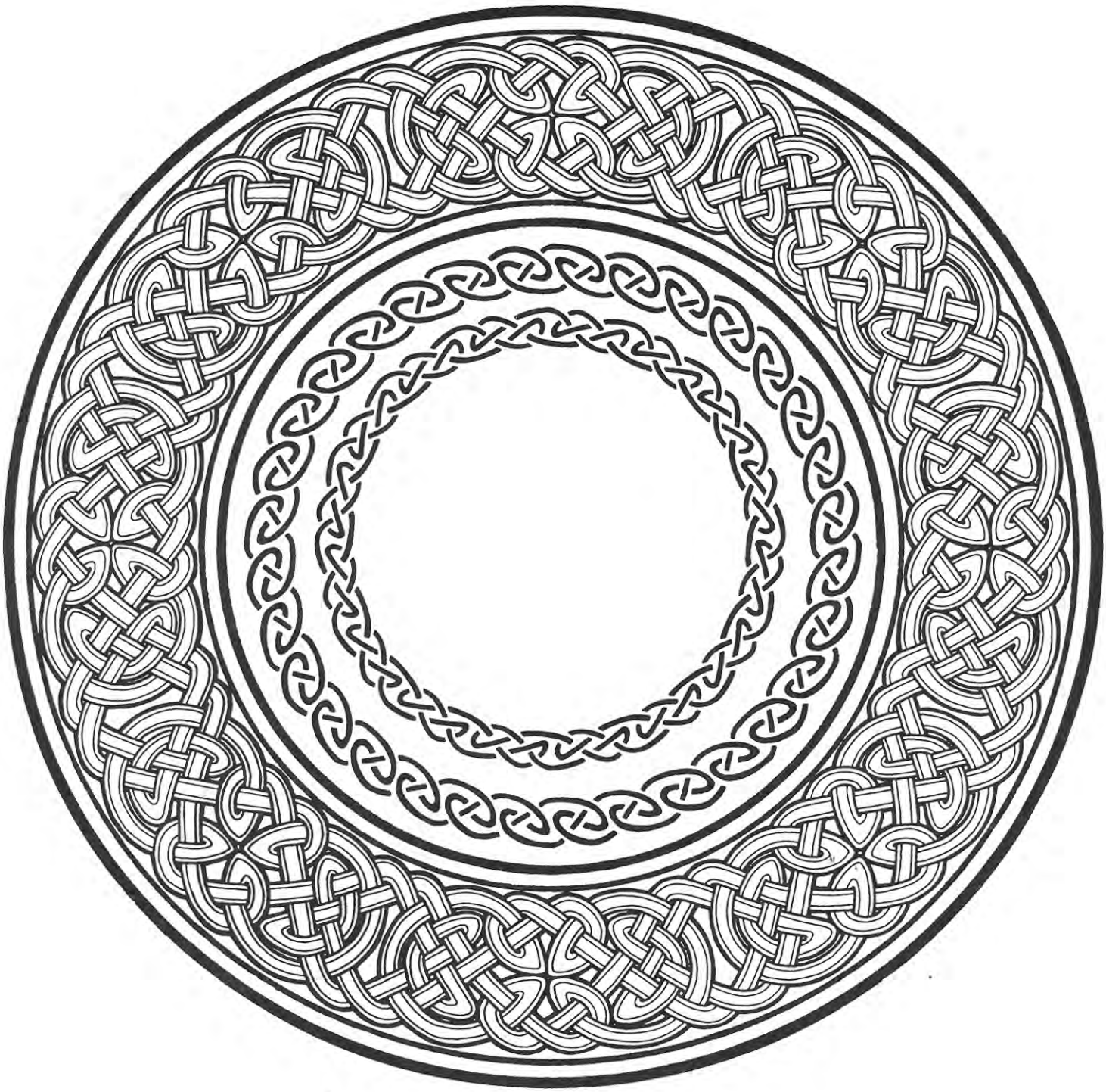
Вы можете по-своему трактовать мотивы крестов, приведенные на этой и следующей страницах. Центральные узоры нарисованы по одному шаблону. Этот шнуровой орнамент считается самым выигрышным, но его не всегда можно использовать.

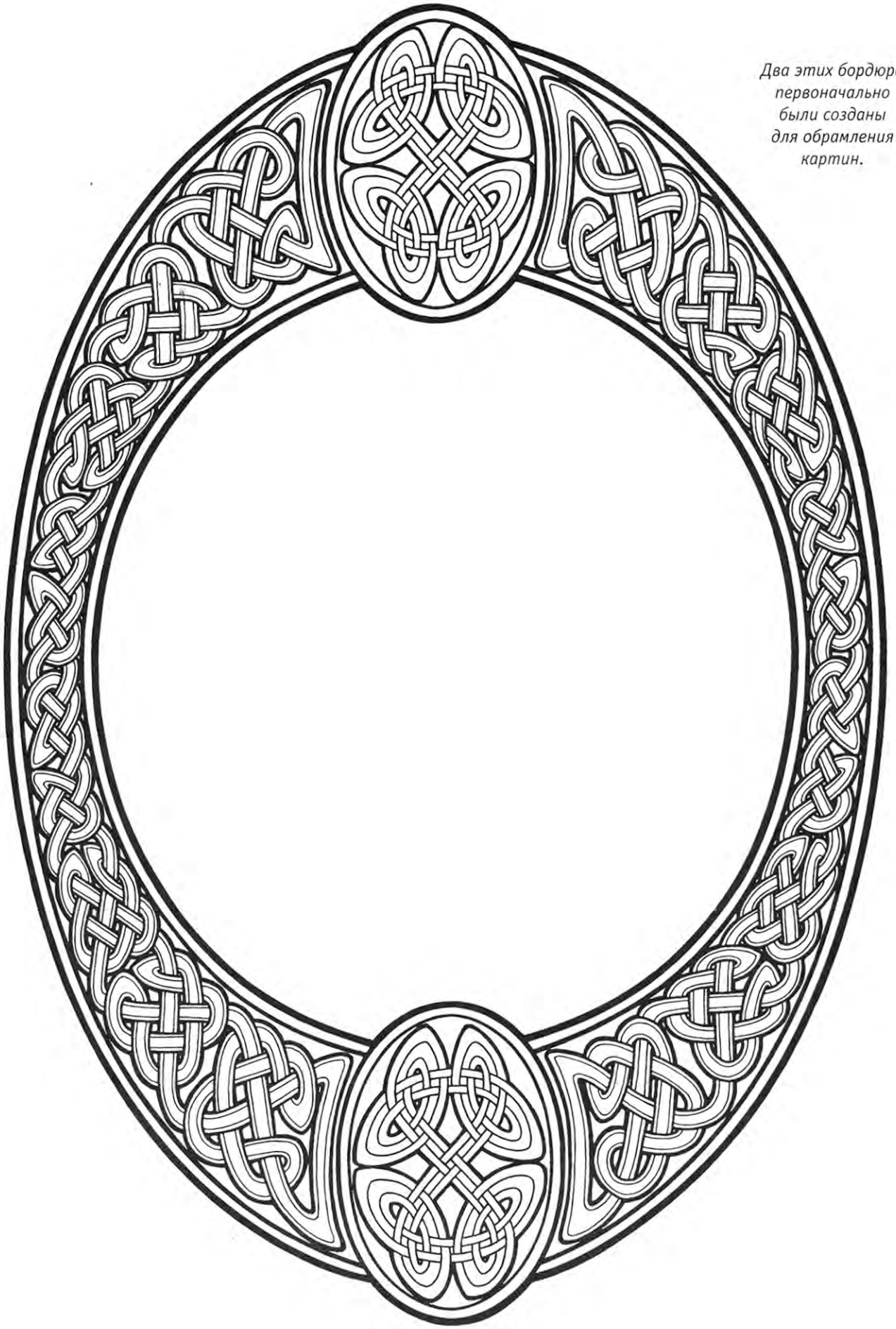

Этот простой крест взят с покрытой сплошным крестообразным узором страницы Дарроуской Библии – Внешний круг с узловым орнаментом делает рисунок законченным.

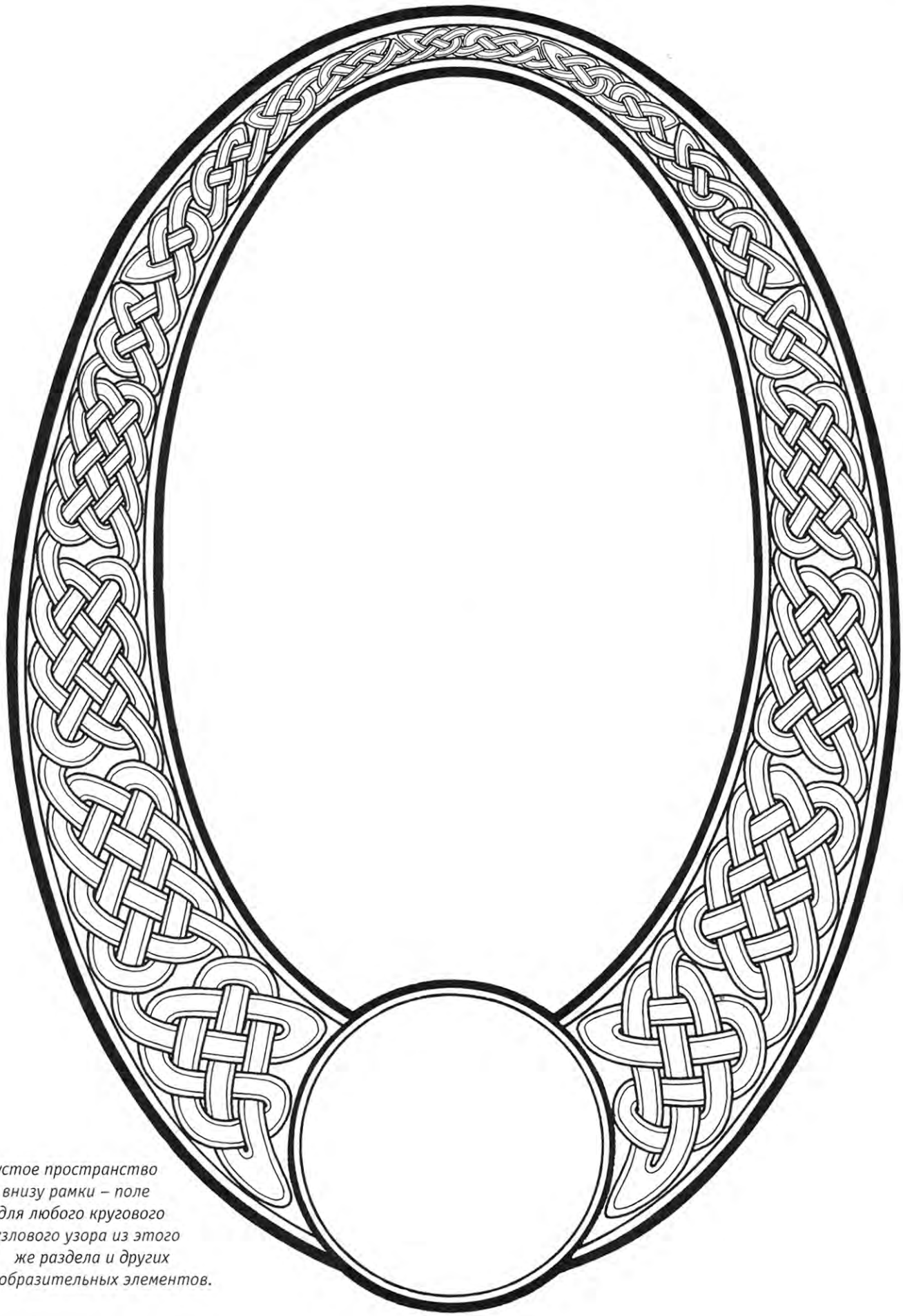

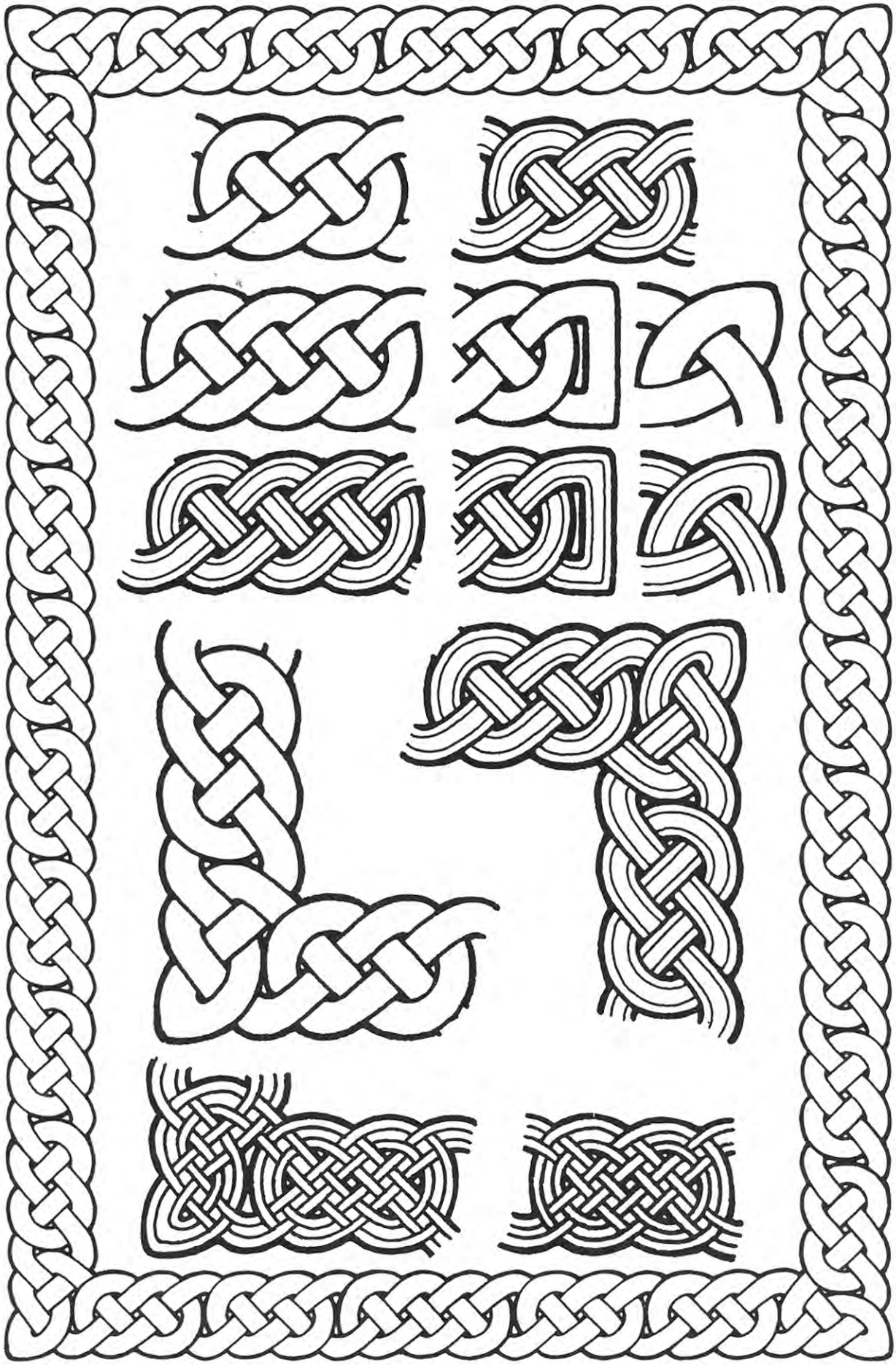
Узловой орнамент основного круга – тот же, что и на с. 57.

Два этих бордюра первоначально были созданы для обрамления картин.

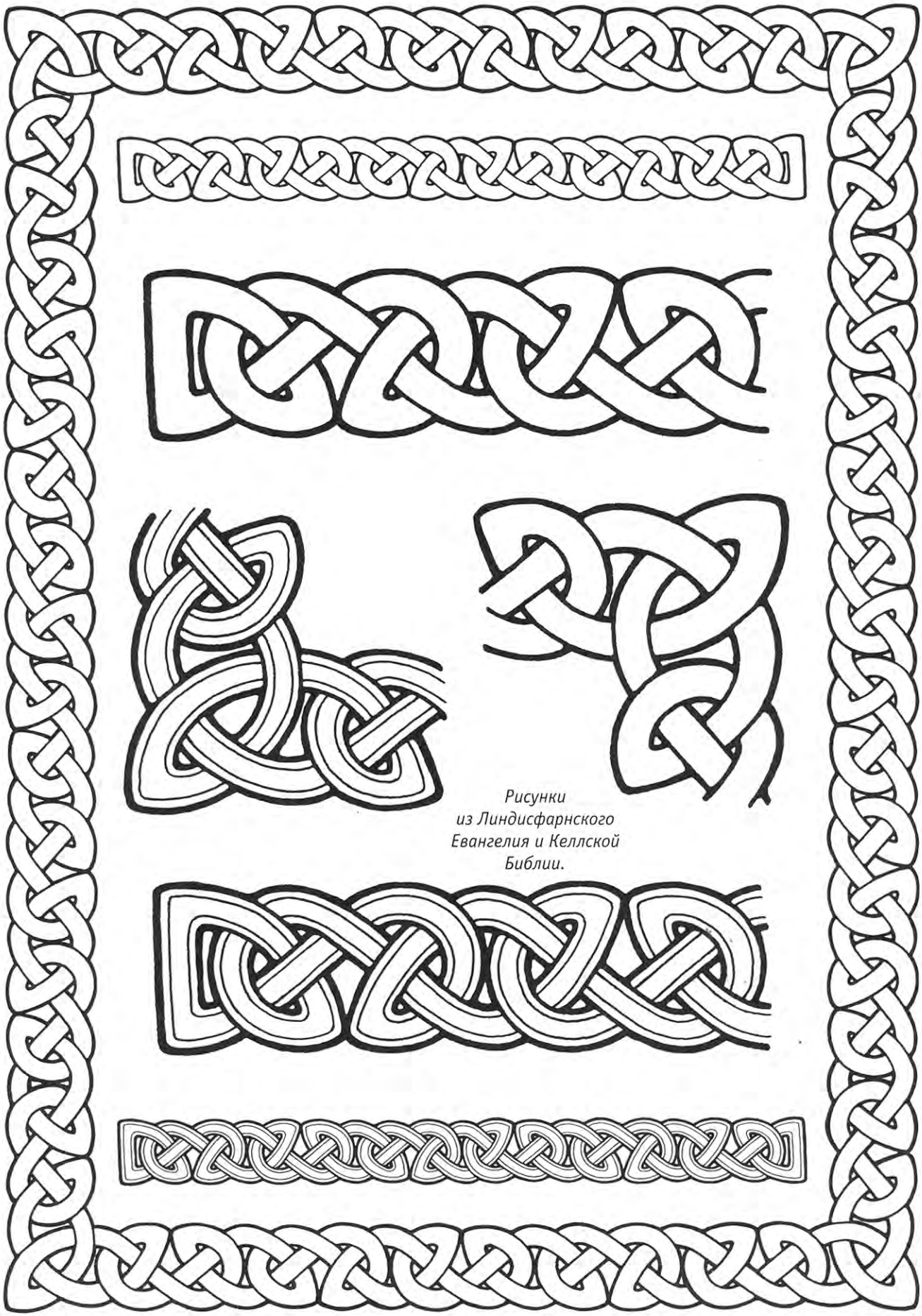
Пустое пространство внизу рамки – поле для любого кругового узлового узора из этого же раздела и других изобразительных элементов.

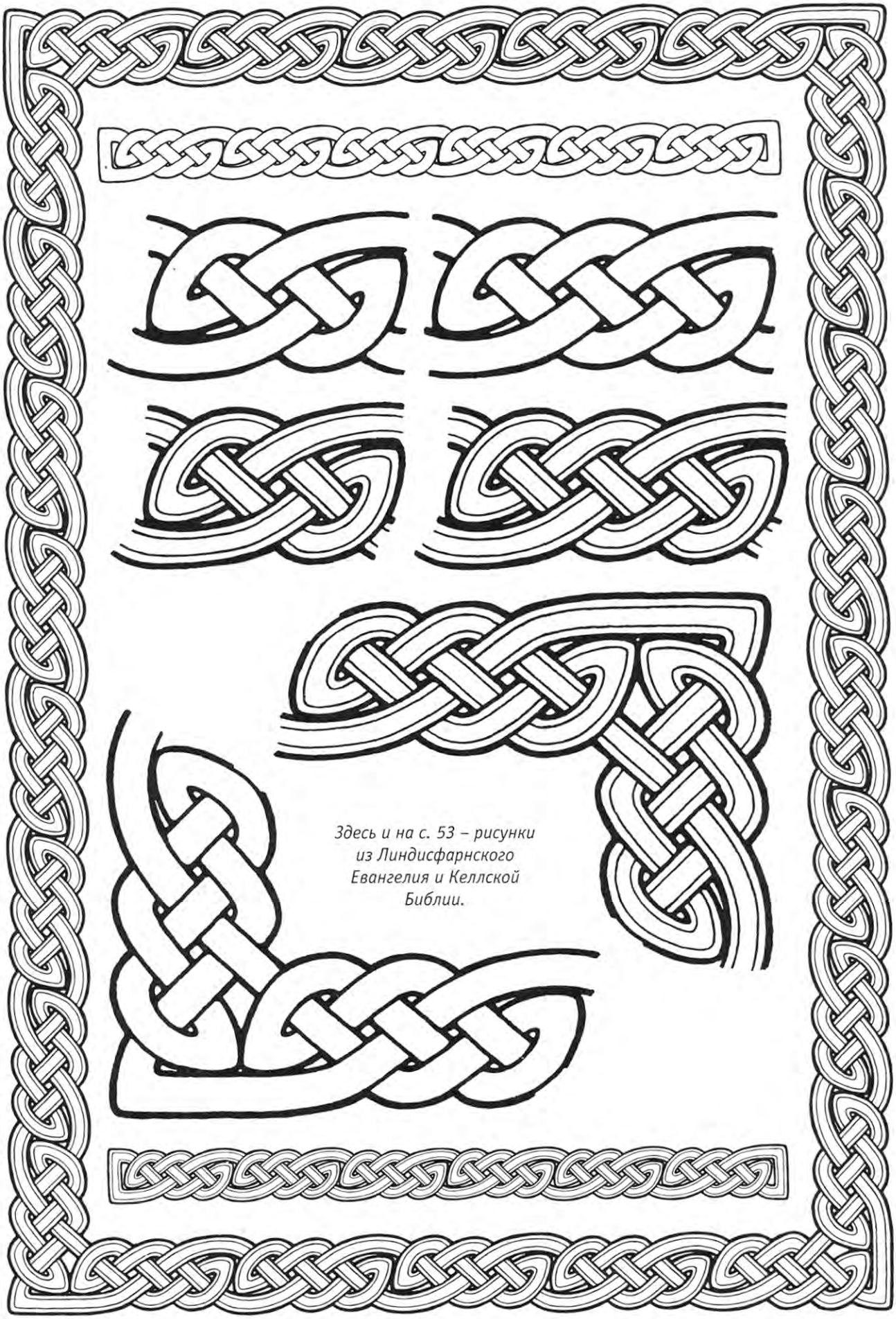
Шнуровые орнаменты идеально подходят для составления бордюров с повторяющимися фрагментами. На этой и следующих страницах представлены основные узоры, которые можно достроить до бордюра или простых полос. Рядом с базовыми элементами, формирующими бордюр, приведены угловые и завершающие фрагменты. Иногда здесь же показаны готовые орнаменты. Можно подогнать узор под определенную форму, как на рисунках вверху и внизу.

Из узлов совсем не обязательно составлять прямоугольные бордюры – их можно использовать для кругов, треугольников, овалов, крестов и сочетаний всех этих форм. В частности, этот узел из Келлской Библии великолепно вписывается в изогнутый орнамент.

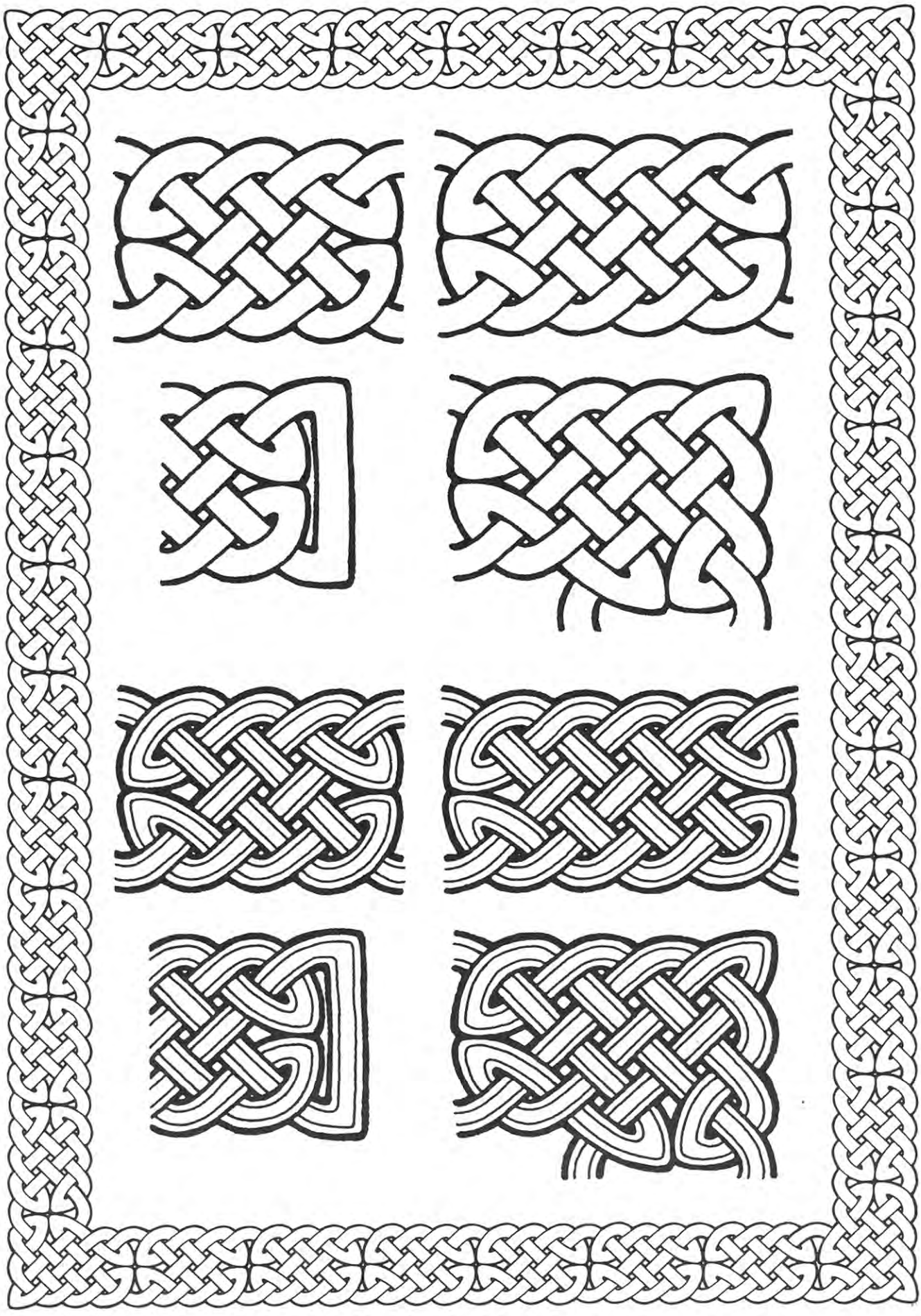
На с. 22–23 вы прочтете о способах оформления бордюров.

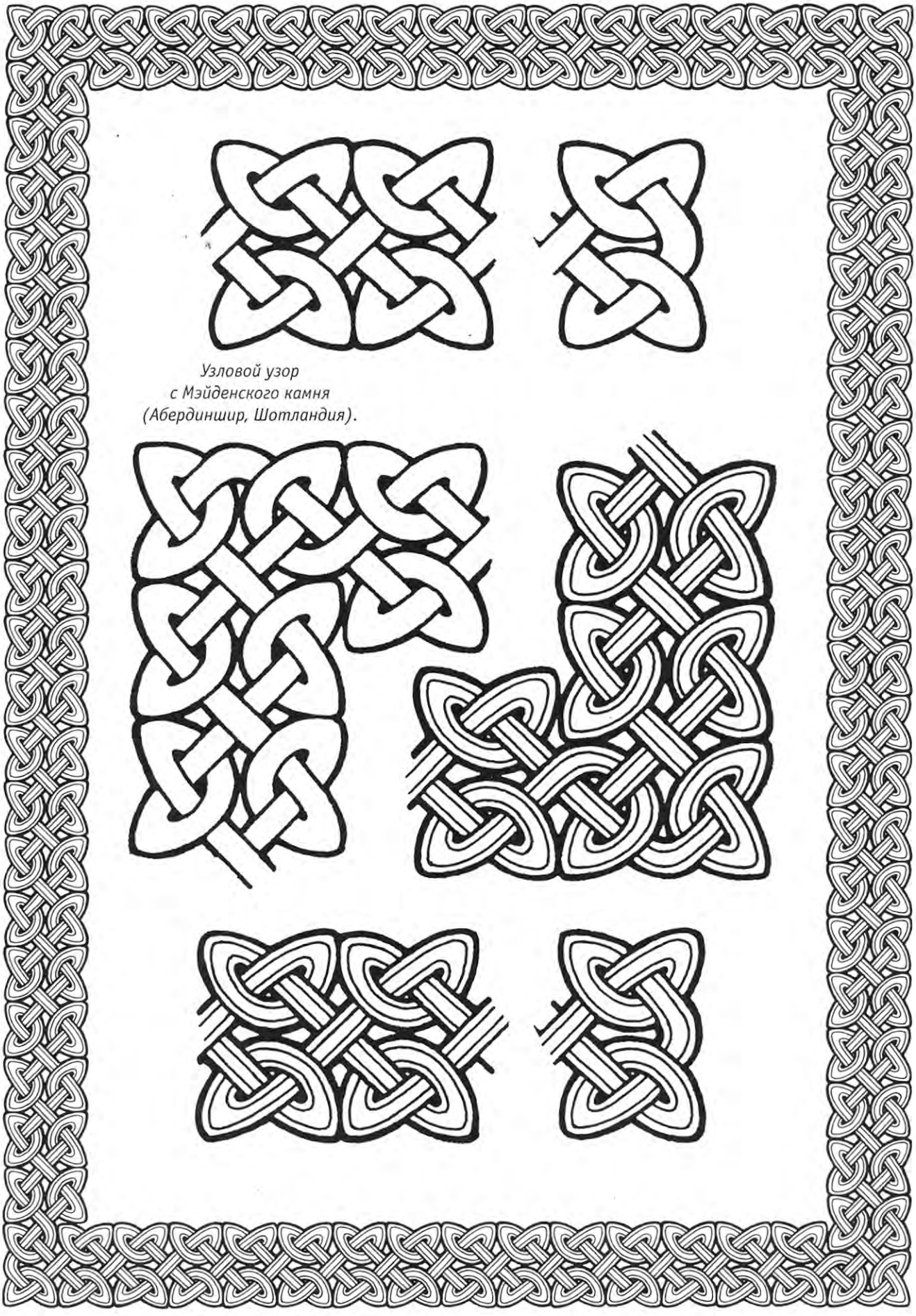

Рисунки из Линдисфарнского Евангелия и Келлской Библии.

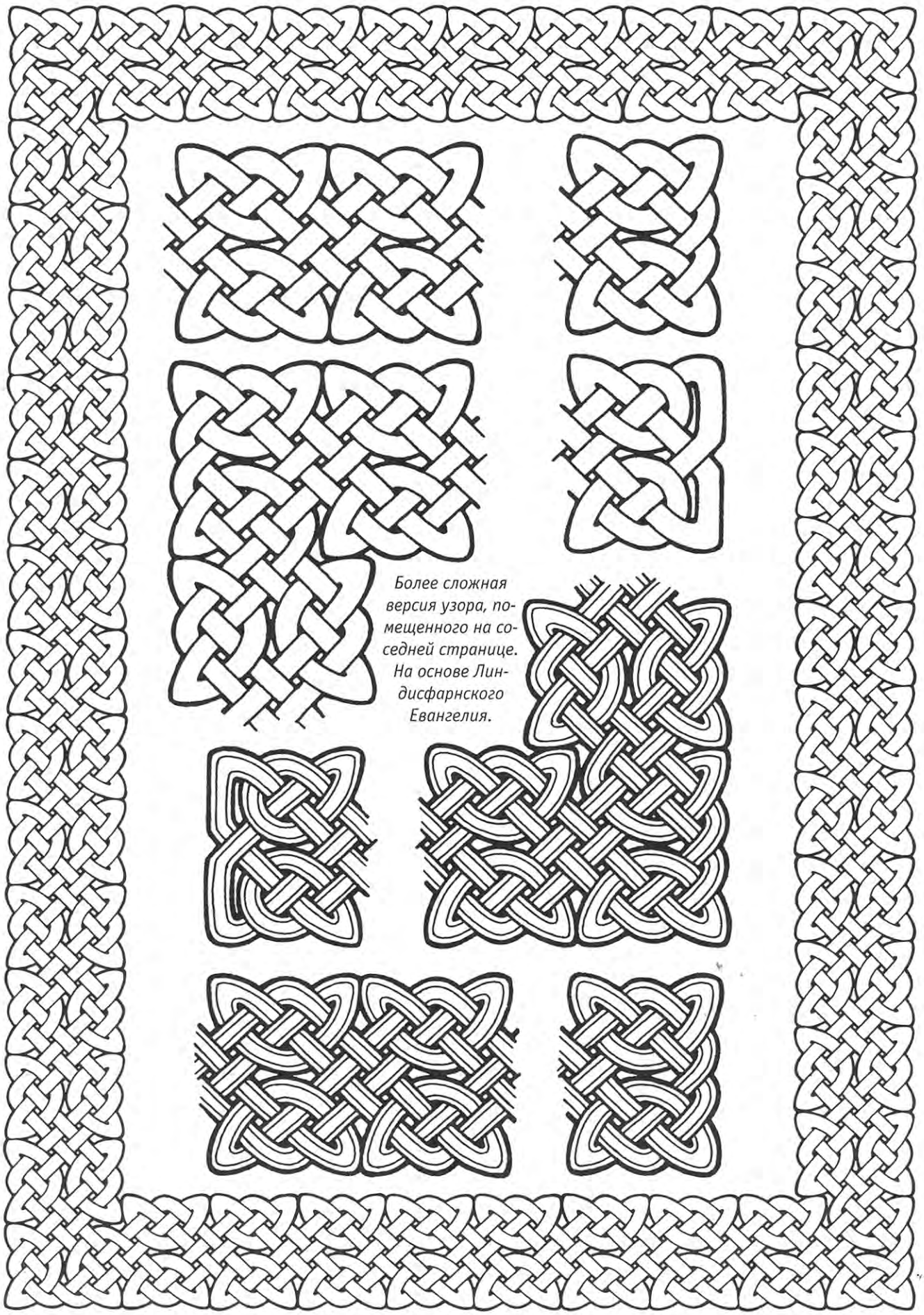

Здесь и на с. 53 – рисунки из Линдисфарнского Евангелия и Келлской Библии.

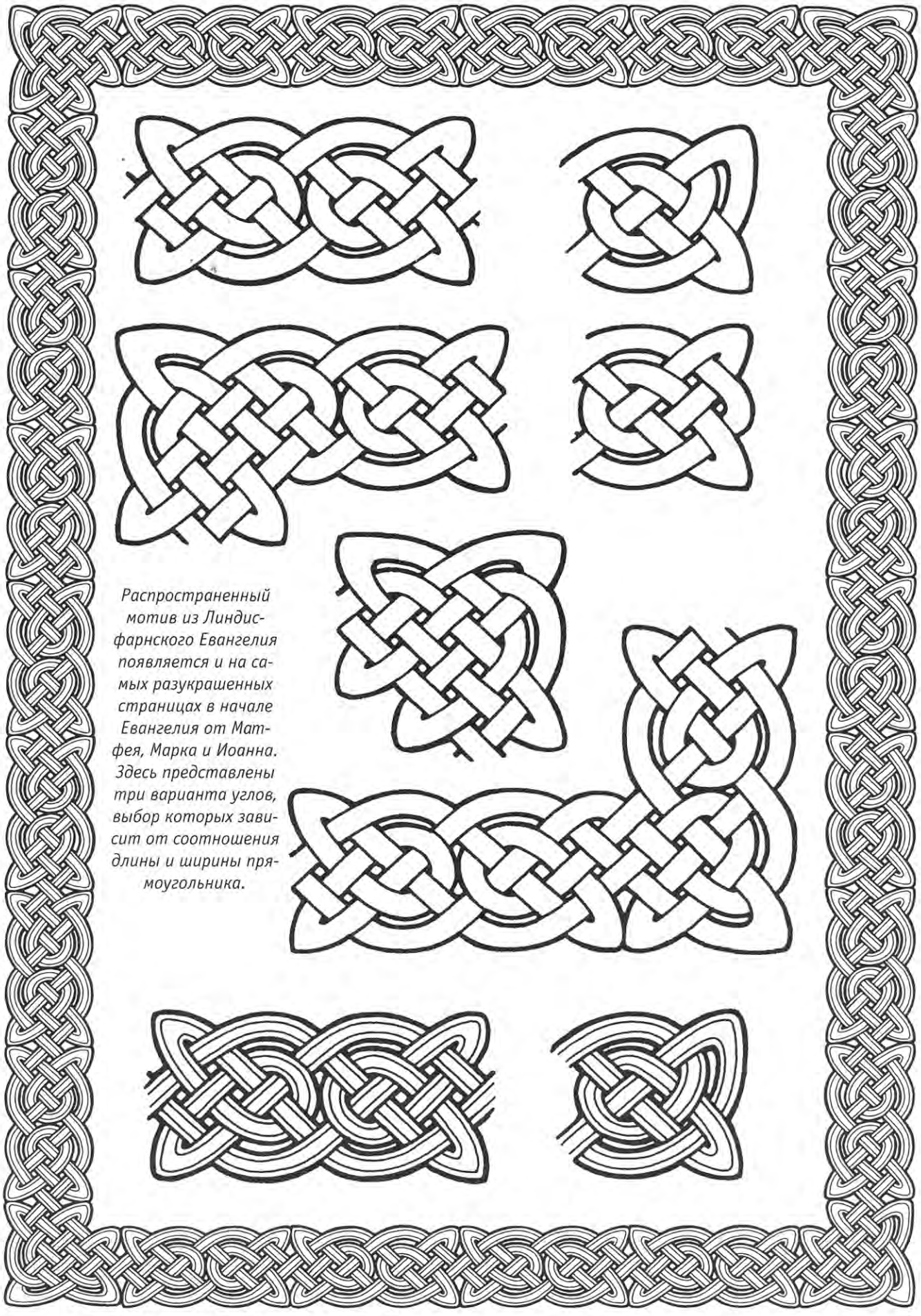

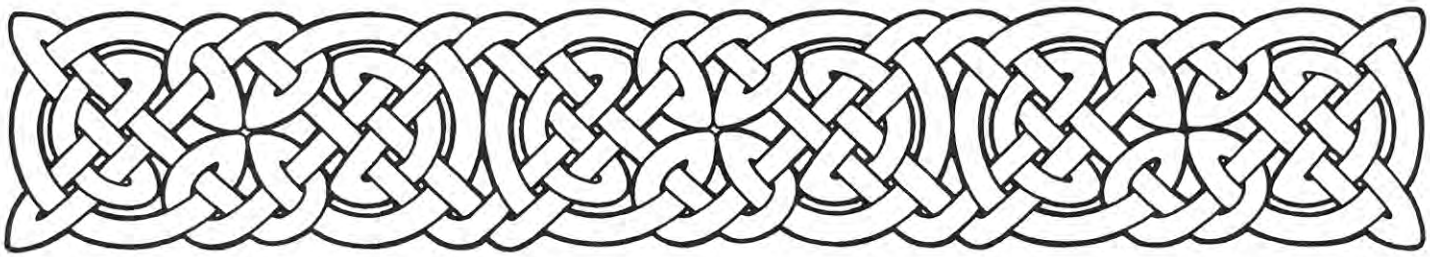
Узловой узор с Мэйденского камня (Абердиншир, Шотландия).

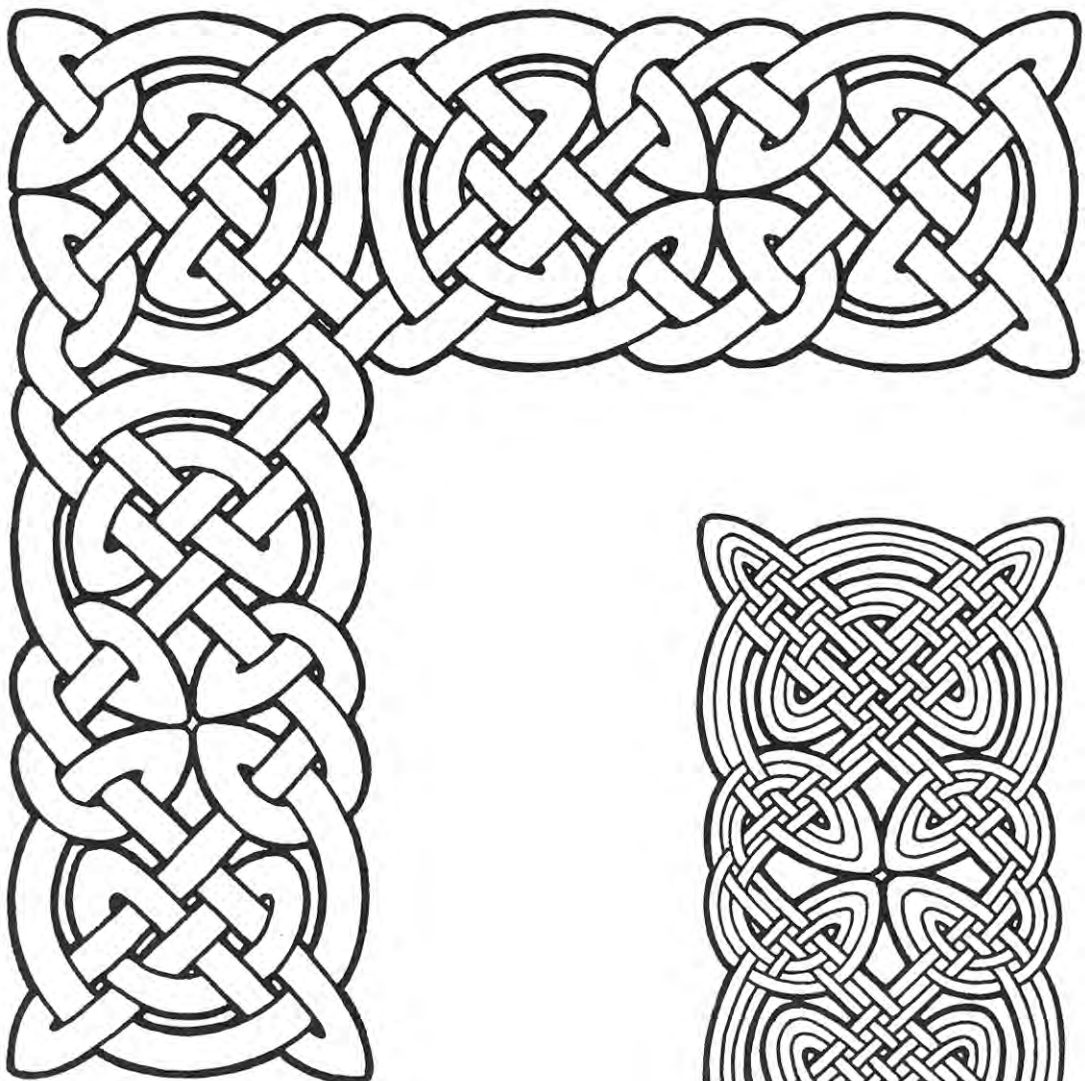

Более сложная версия узора, помещенного на соседней странице. На основе Линдисфарнского Евангелия.

Распространенный мотив из Линдисфарнского Евангелия появляется и на самых разукрашенных страницах в начале Евангелия от Матфея, Марка и Иоанна. Здесь представлены три варианта углов, выбор которых зависит от соотношения длины и ширины прямоугольника.

Этот узор взят из Линдисфарнского Евангелия, где он помещен перед письмом Св. Иеронима папе Дамасию и перед Евангелием от Марка. В обоих случаях мотив дублирован, как показано на рисунке внизу справа. Выполнить такие узоры полностью очень сложно, но мастерское владение техникой узловых узоров позволяет справиться и с этой задачей.

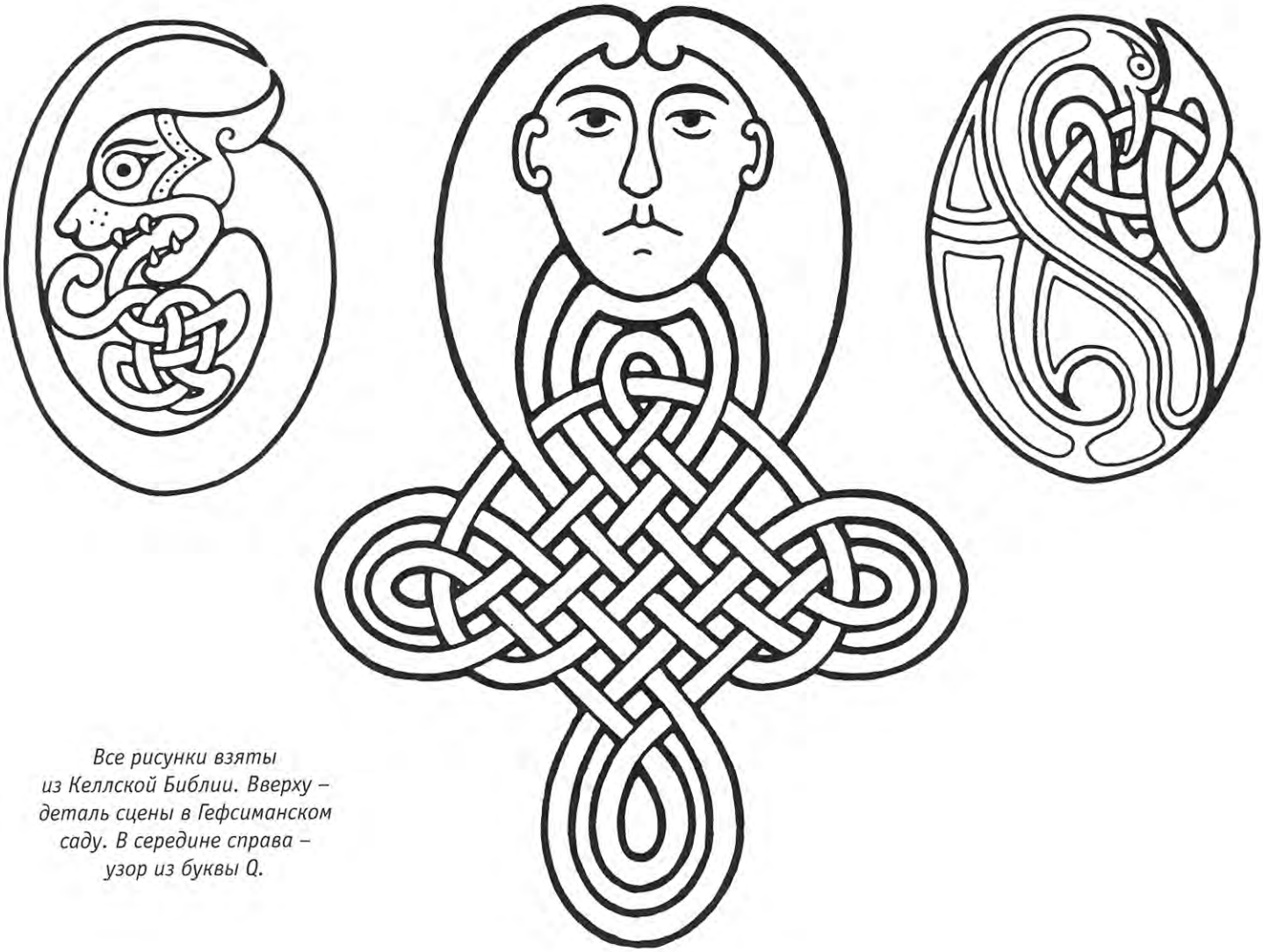
Зооморфные мотивы

Зооморфные мотивы представляют собой рисунки, изображающие животных, а иногда и части человеческого тела, то есть, строго говоря, антропоморфные детали. В те или иные исторические периоды кельтов интересовали разные животные: на древнейших памятниках, в сценах охоты или войны обычно изображали коней и вепрей. Ко времени появления первых рукописей кельты стали чаще рисовать лесных зверей, птиц и рептилий – как правило, в сложных, переплетающихся узорах.

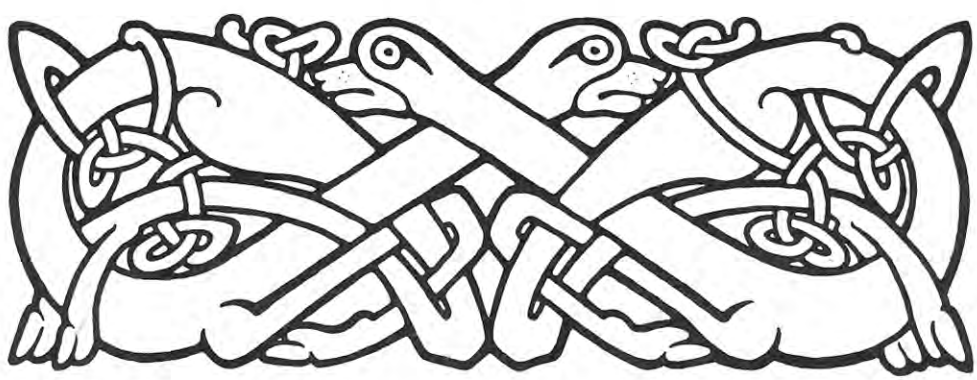
Есть три типа изображений животных, каждый из которых имеет свои особенности. Проще всего выглядят змеи, больше напоминающие переплетенные ленты с головой и хвостом, к тому же одинаковой толщины по всей длине. В некоторых узорах от каждого глаза отходят заплетающиеся украшения с узлами на конце. Птиц рисуют со множеством перьев и завитушек, а из их обычных с виду тел вырастают причудливо изогнутые шеи. Длинные хвостовые перья образуют сложные переплетения, а от затылка также может тянуться завитой отросток.

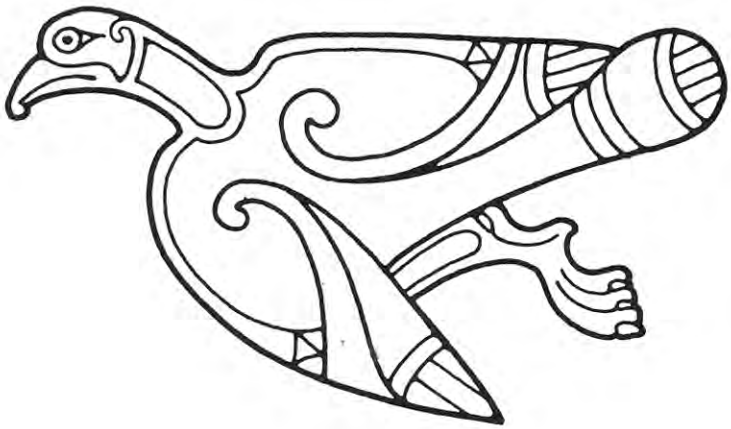
В древних рукописях, если верить тексту, рядом с рисунками явно изображены львы, но на самом деле эти звери выглядят, как собаки, поэтому сейчас их считают собаками. В месте соединения их ног с телом часто рисовали спирали, так что одно изображение имело три основных признака позднекельтского искусства: обилие переплетений, зооморфные мотивы и спирали.

Все рисунки взяты из Келлской Библии. Вверху – деталь сцены в Гефсиманском саду. В середине справа – узор из буквы Q.

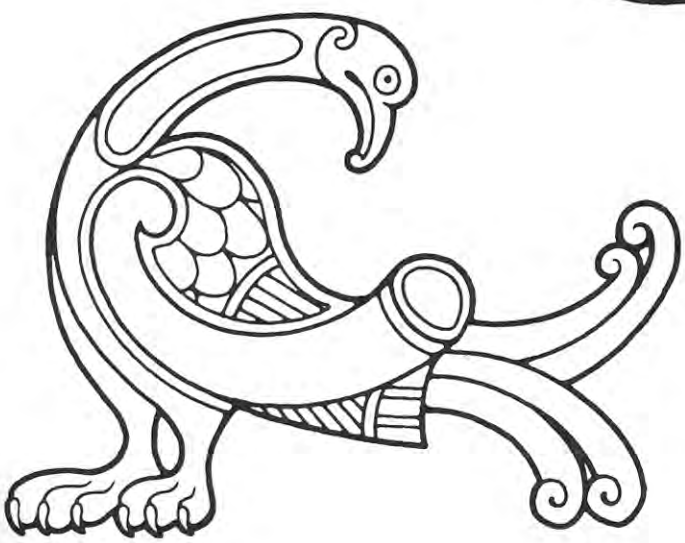

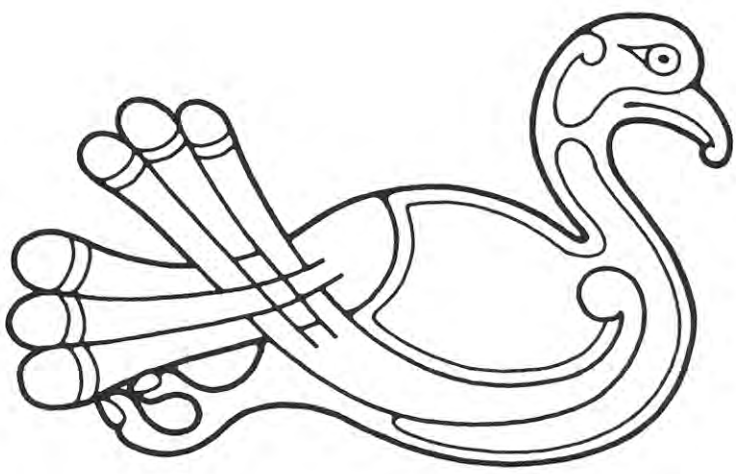

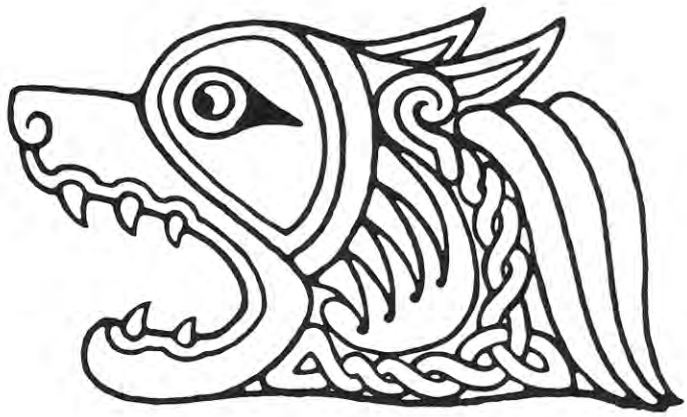

Все рисунки – из Келлской Библии. В центре узор из буквы С. Внизу справа – часть буквы Т.

Вверху слева – деталь изображения Девы с Младенцем из Келлской Библии. Узор в центре – из Линдисфарнского Евангелия. Внизу справа – рисунок перед Евангелием от Иоанна в том же Линдисфарнском Евангелии. Внизу слева – деталь буквы М из Келлской Библии.

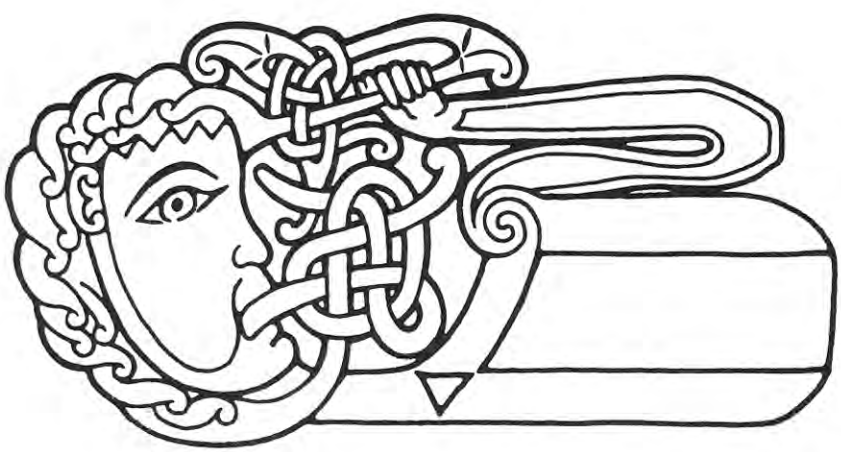
Все рисунки – из Келлской Библии; вверху – деталь буквы X.

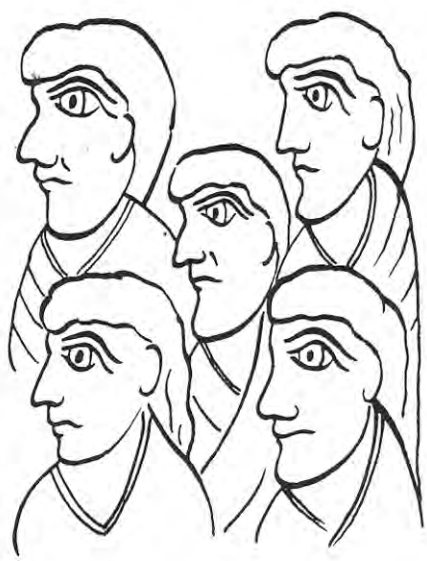

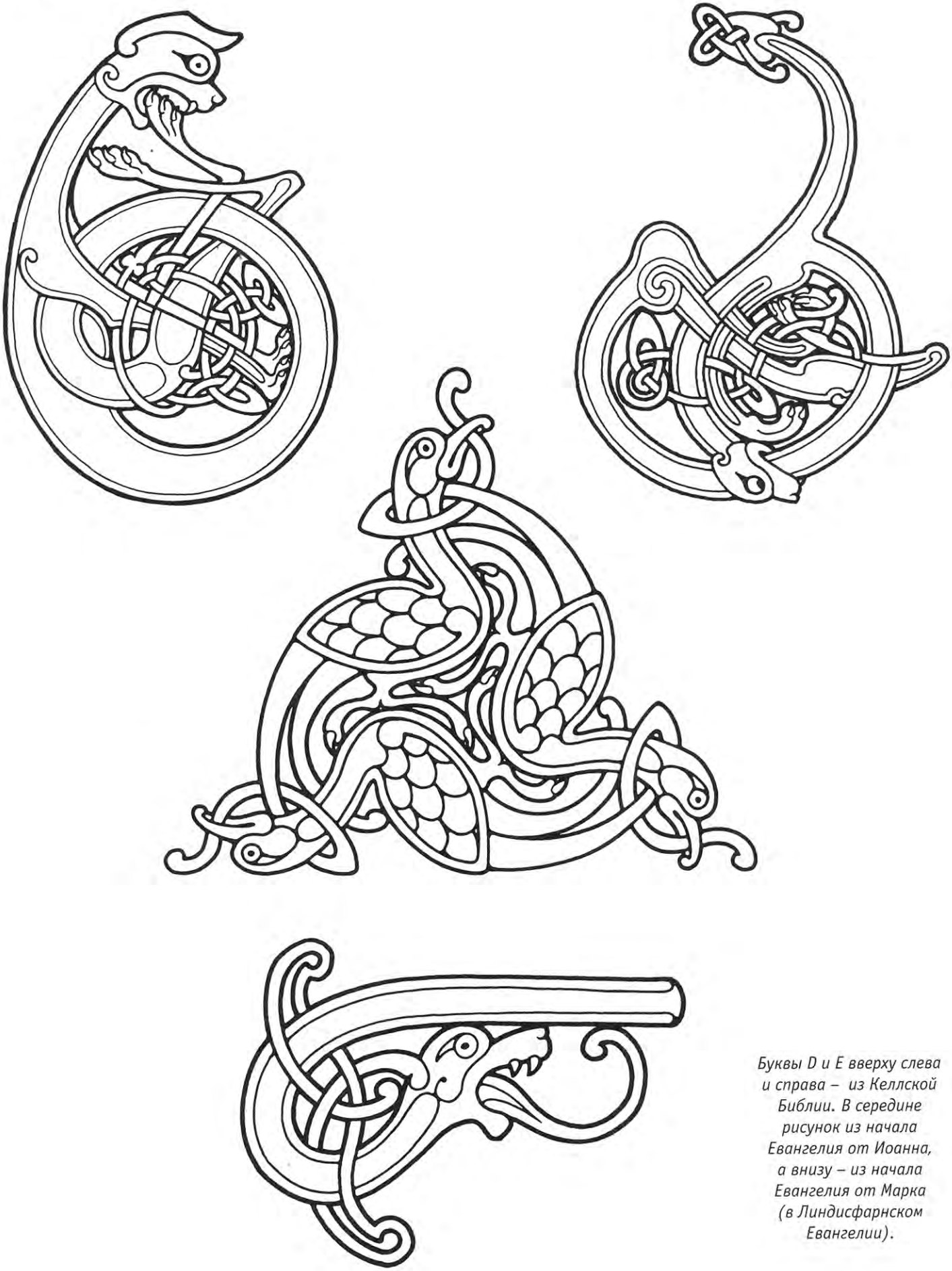

Все узоры, кроме верхнего левого, – из Келлской Библии; вверху – справа деталь буквы Е.

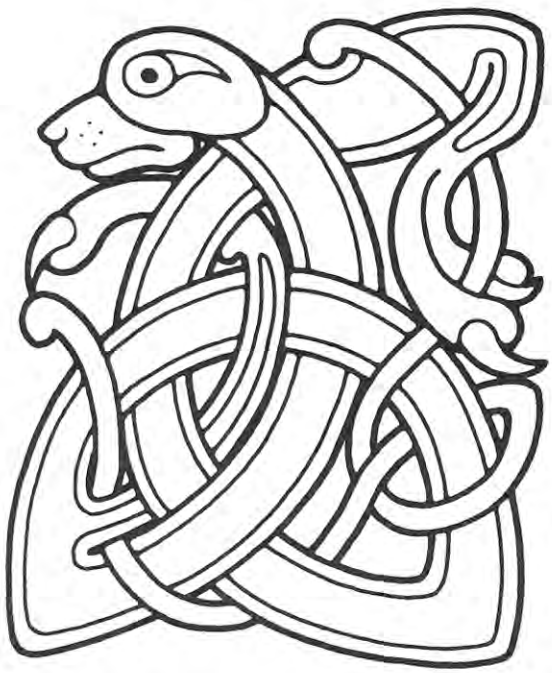
Буквы D и E вверху слева и справа – из Келлской Библии. В середине рисунок из начала Евангелия от Иоанна, а внизу – из начала Евангелия от Марка (в Линдисфарнском Евангелии).

Вверху слева – буква E из Келлской Библии. Вверху слева – угловой фрагмент орнамента из Линдисфарнского Евангелия. В центре – символ Св. Иоанна, а внизу справа – мотив из Келлской Библии. Тема рисунка внизу слева навеяна фигурами всадников, высеченными на каменных плитах, которые были найдены в Шотландии.

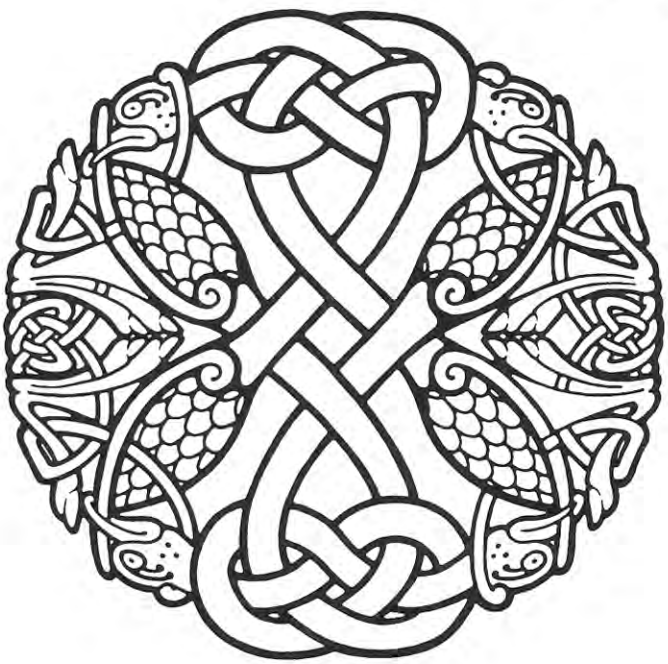

Вверху – рисунки из Келлской Библии. Внизу слева – рисунок на основе мотива из Евангелия Св. Чада.

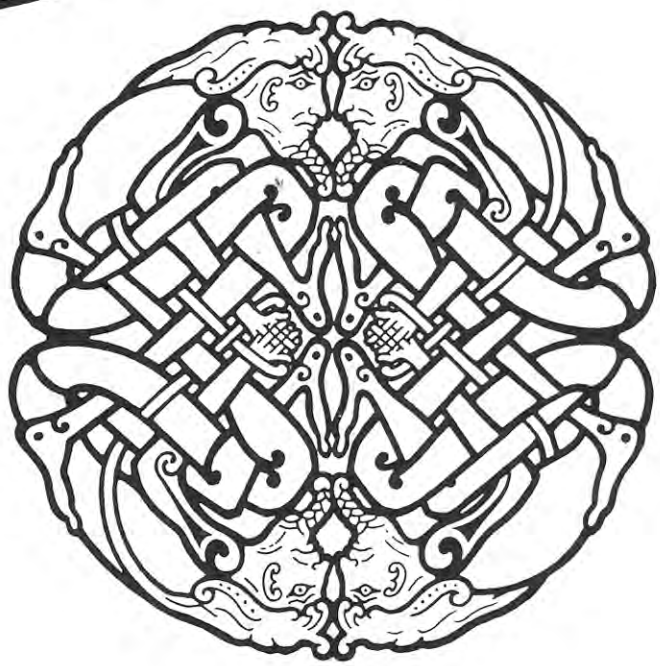

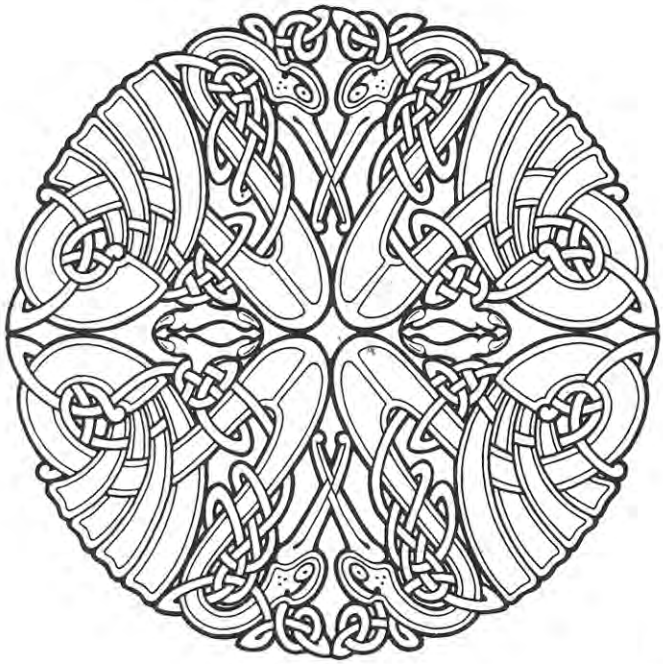

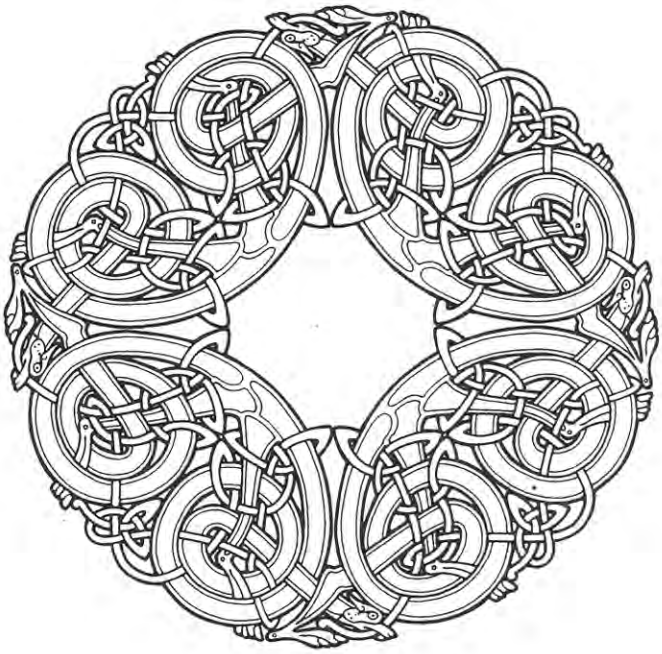

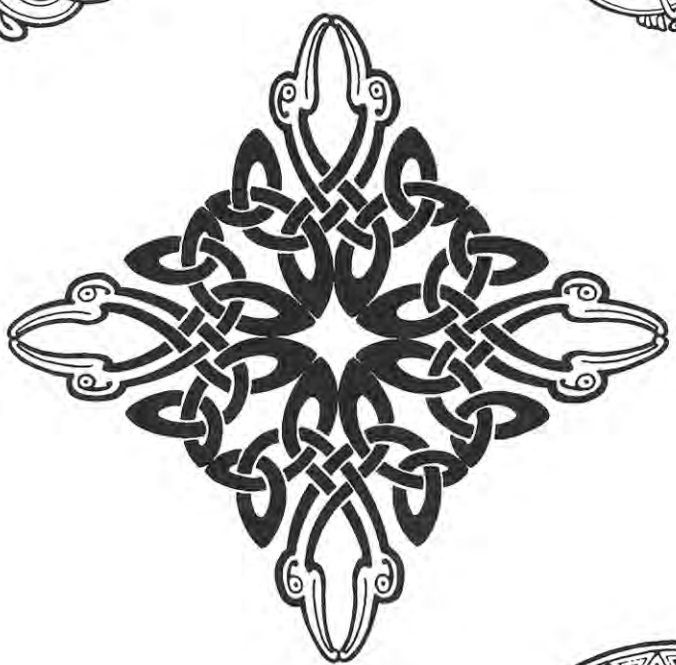
Вверху справа, в центре и внизу слева – рисунки из начала Евангелия от Марка в Келлской Библии. Узор внизу справа также создан на основе рисунков Келлской Библии.

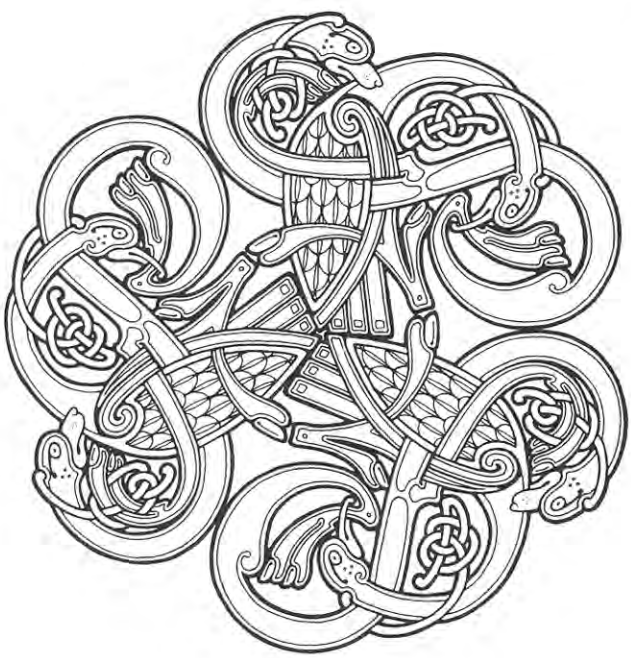

Вверху справа – рисунок с покрытой сплошным крестообразным узором страницы, предваряющей Евангелие от Матфея в Линдисфарнском Евангелии. Внизу справа – узор на основе мотива из начала Евангелия от Марка в Келлской Библии.

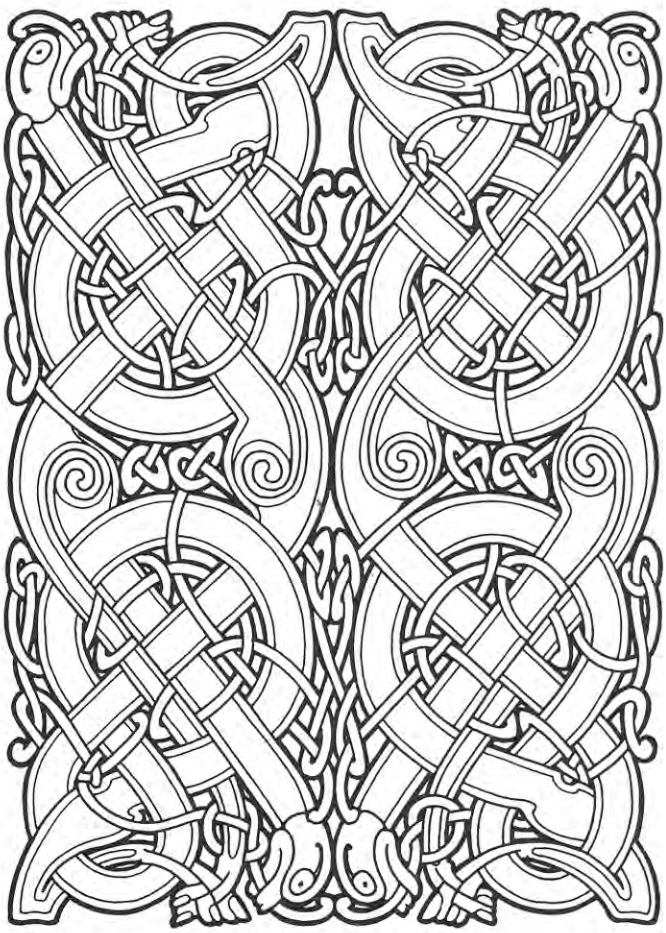

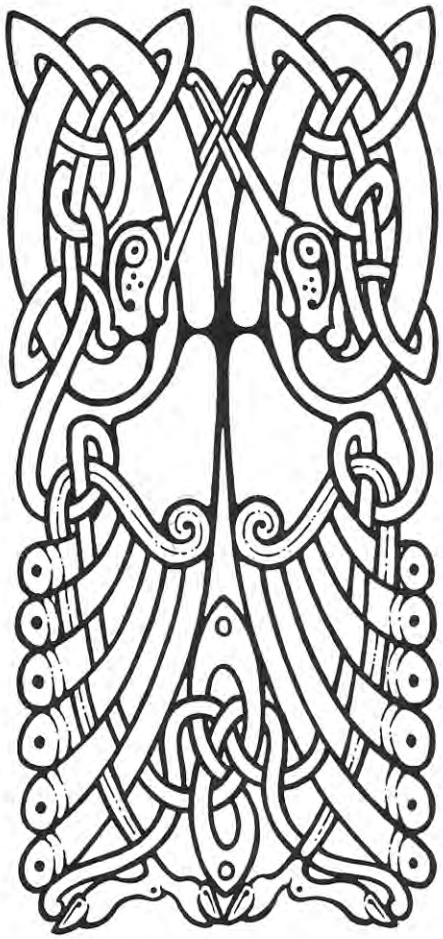

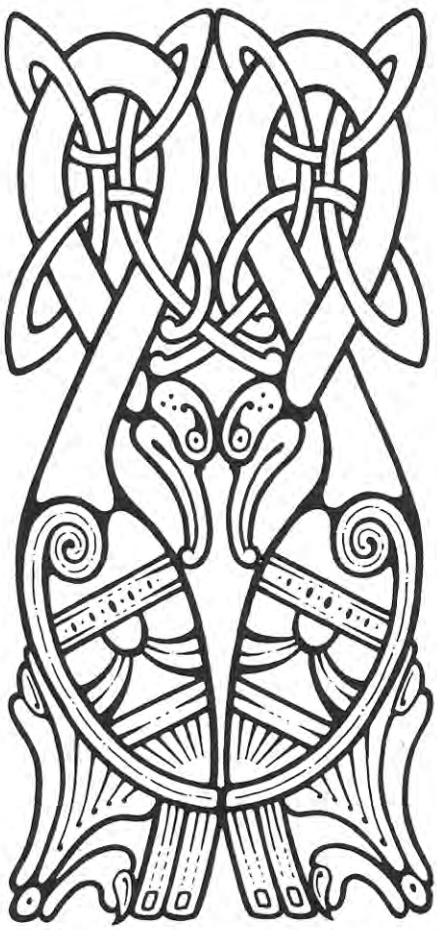

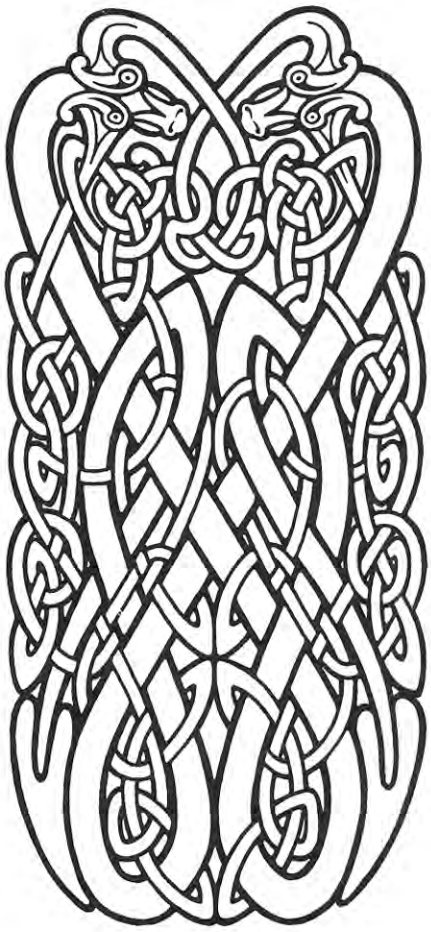

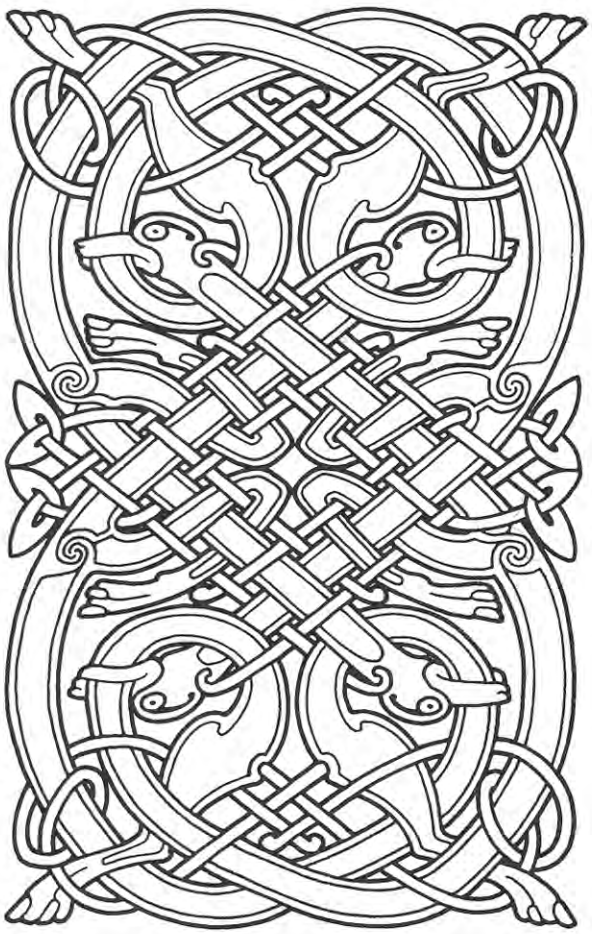
Вверху слева – рисунок с покрытой сплошным крестообразным узором страницы из начала Евангелия от Луки в Линдисфарнском Евангелии. Внизу справа – рисунок на основе мотива из Келлской Библии. Внизу слева – удлиненный вариант одного из рисунков с предыдущей страницы.

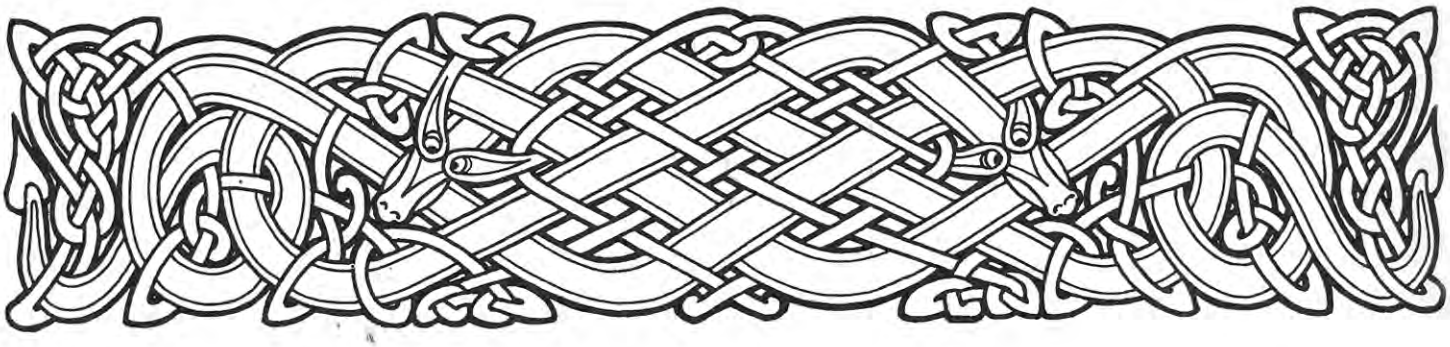

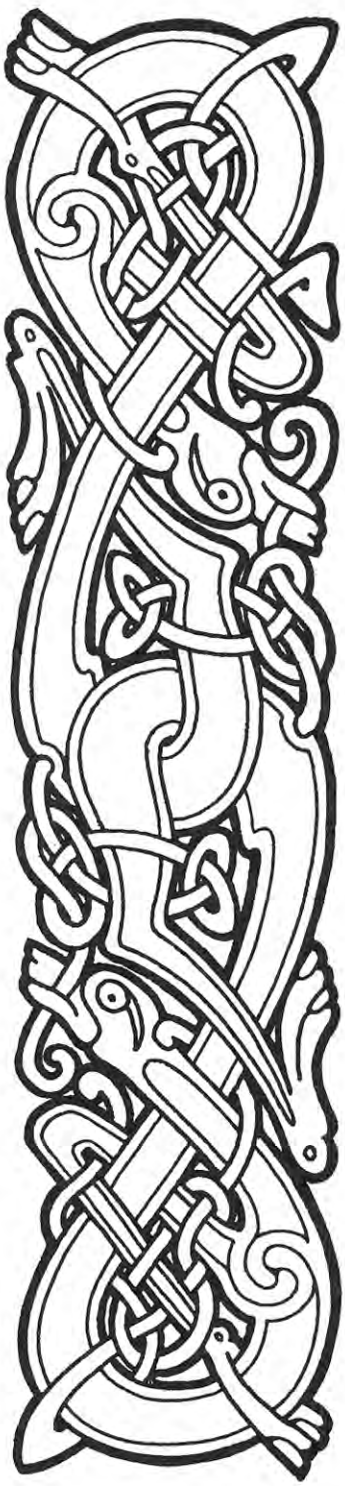

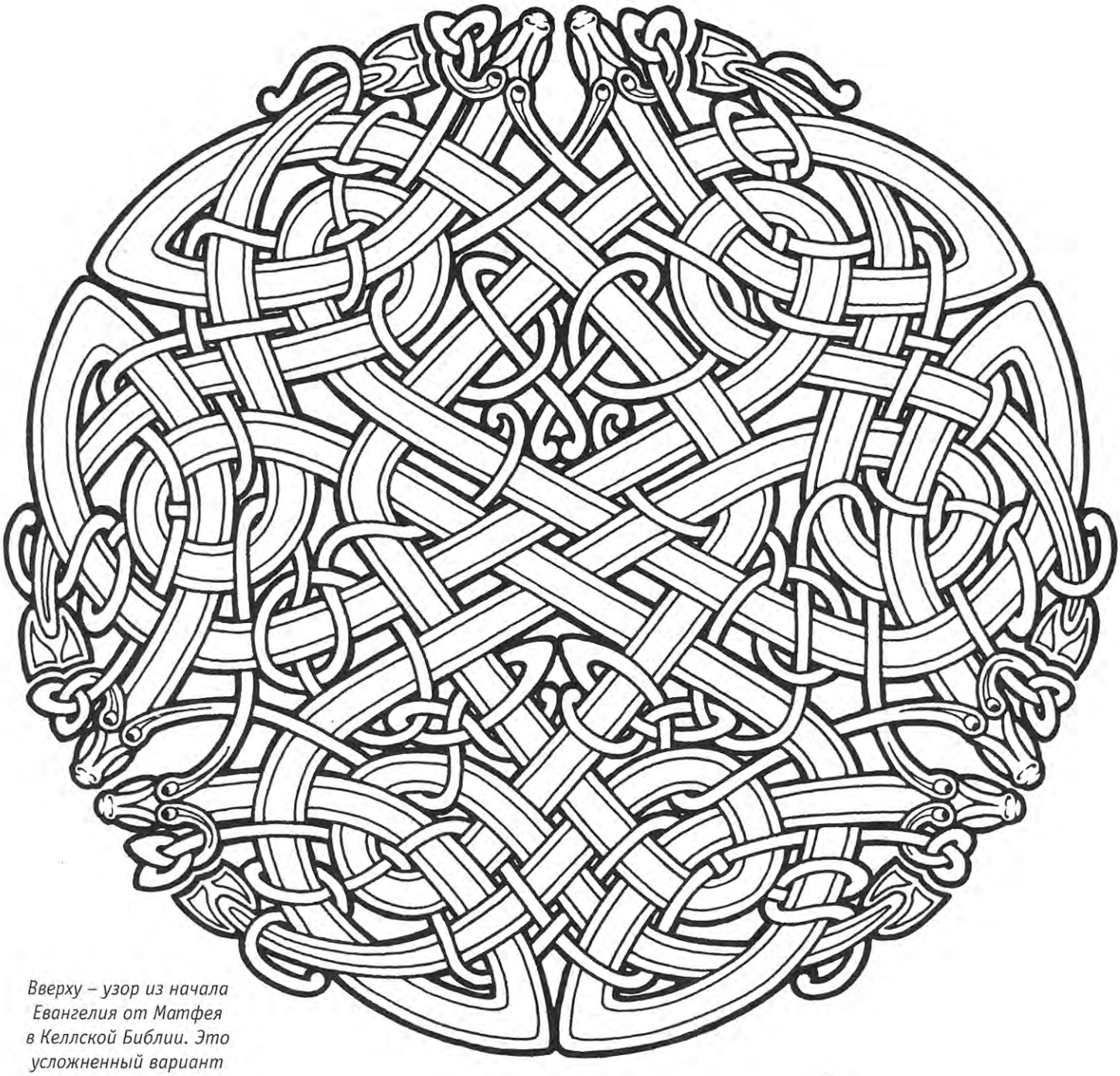

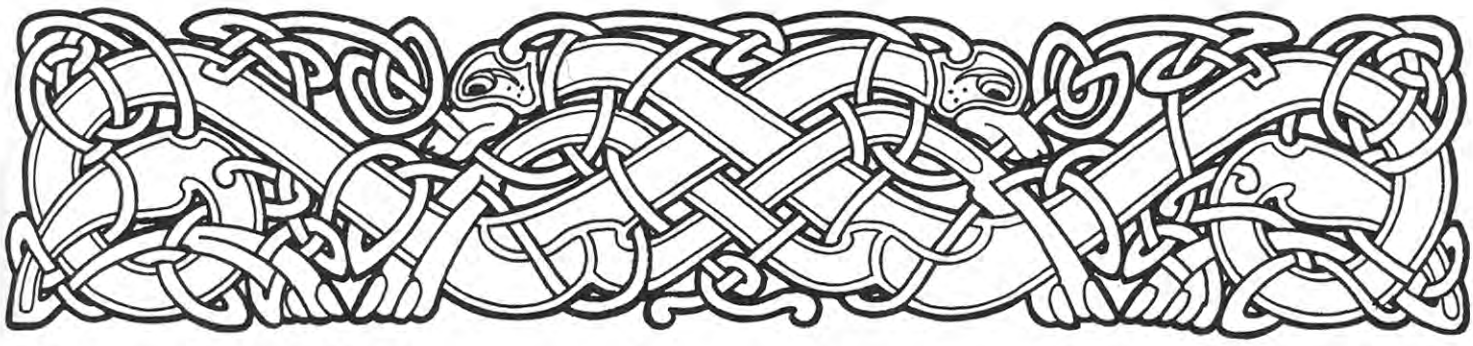

Вверху – узор из начала Евангелия от Матфея в Келлской Библии. Это усложненный вариант мотива со с. 67. Внизу – деталь образа Девы с Младенцем из Келлской Библии.

Секторы, помещенные на этих двух страницах, можно достроить до кругового узора (см. с. 20–21).

Рисунок внизу с изображениями человека и птицы является зеркальным отражением узора на противоположной странице. Это нужно было сделать для того, чтобы достроить фрагмент до круга.

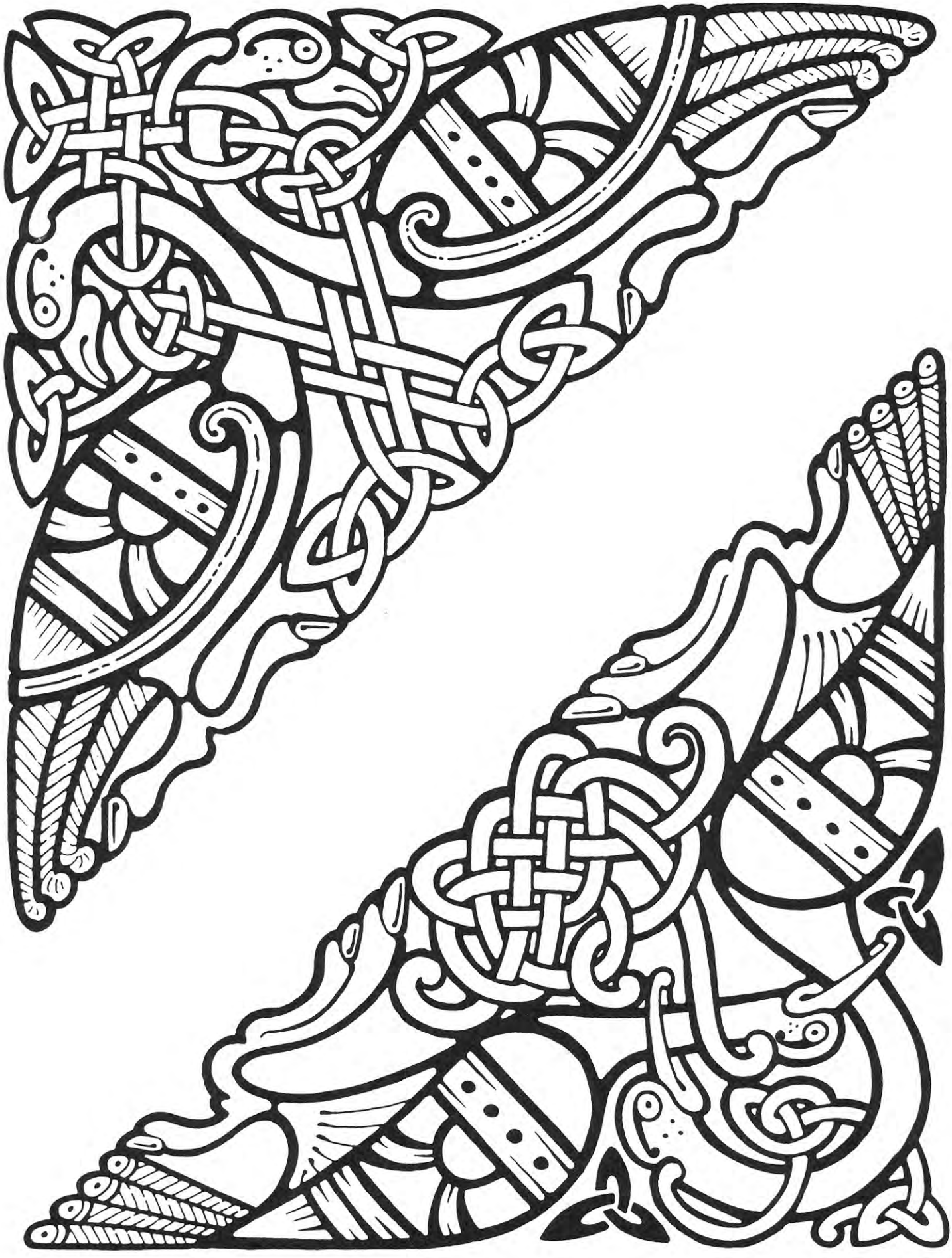
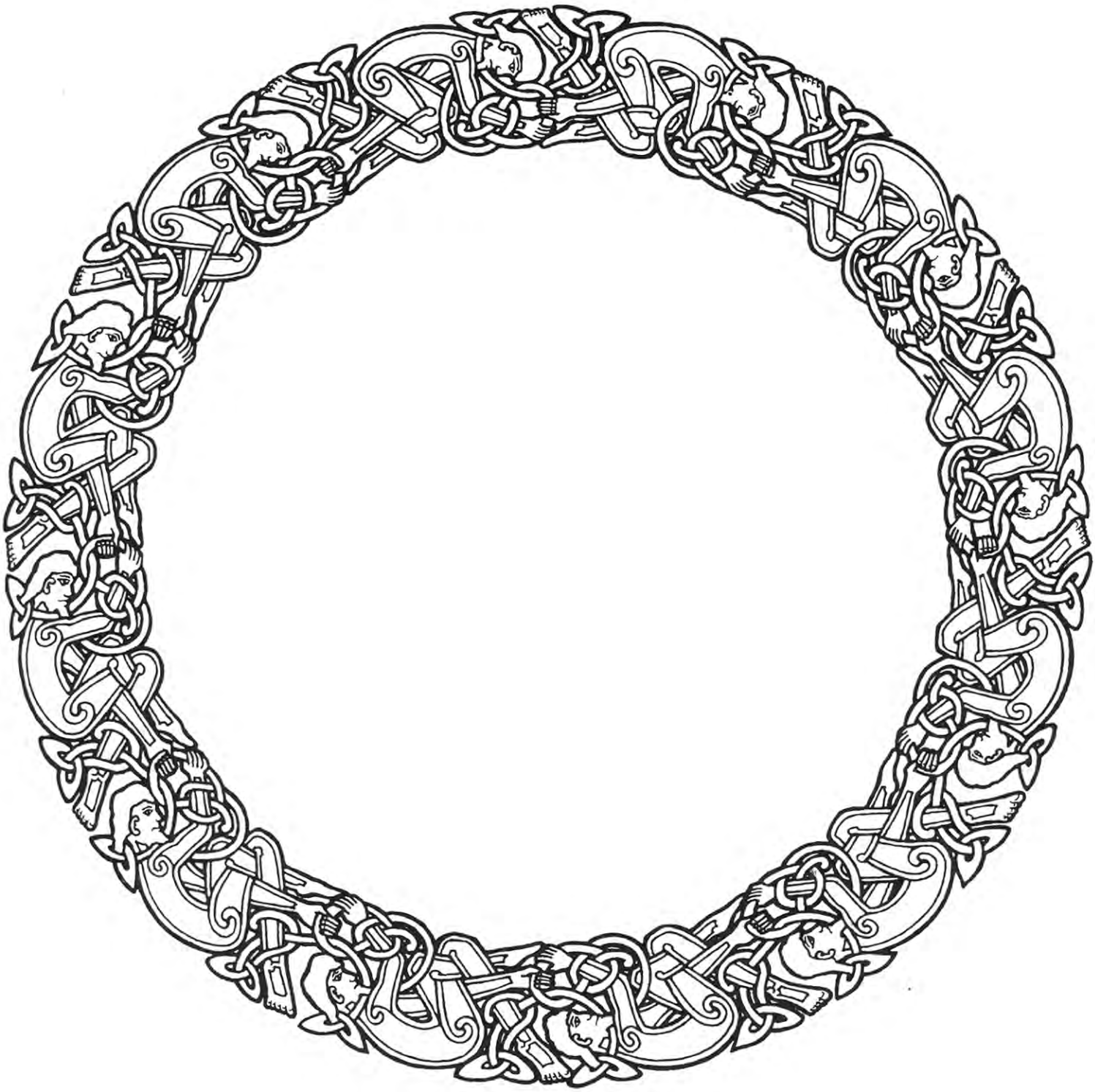
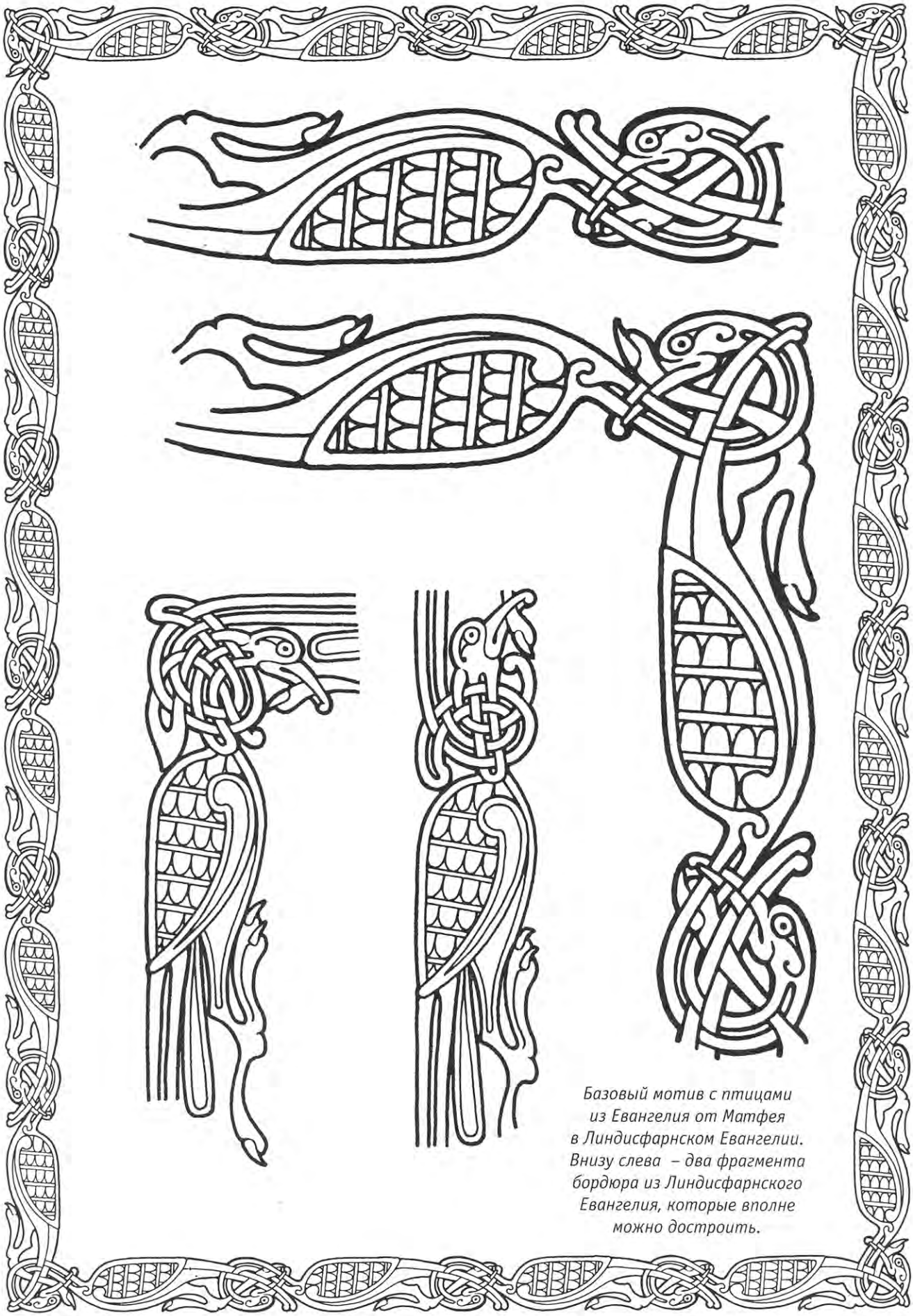

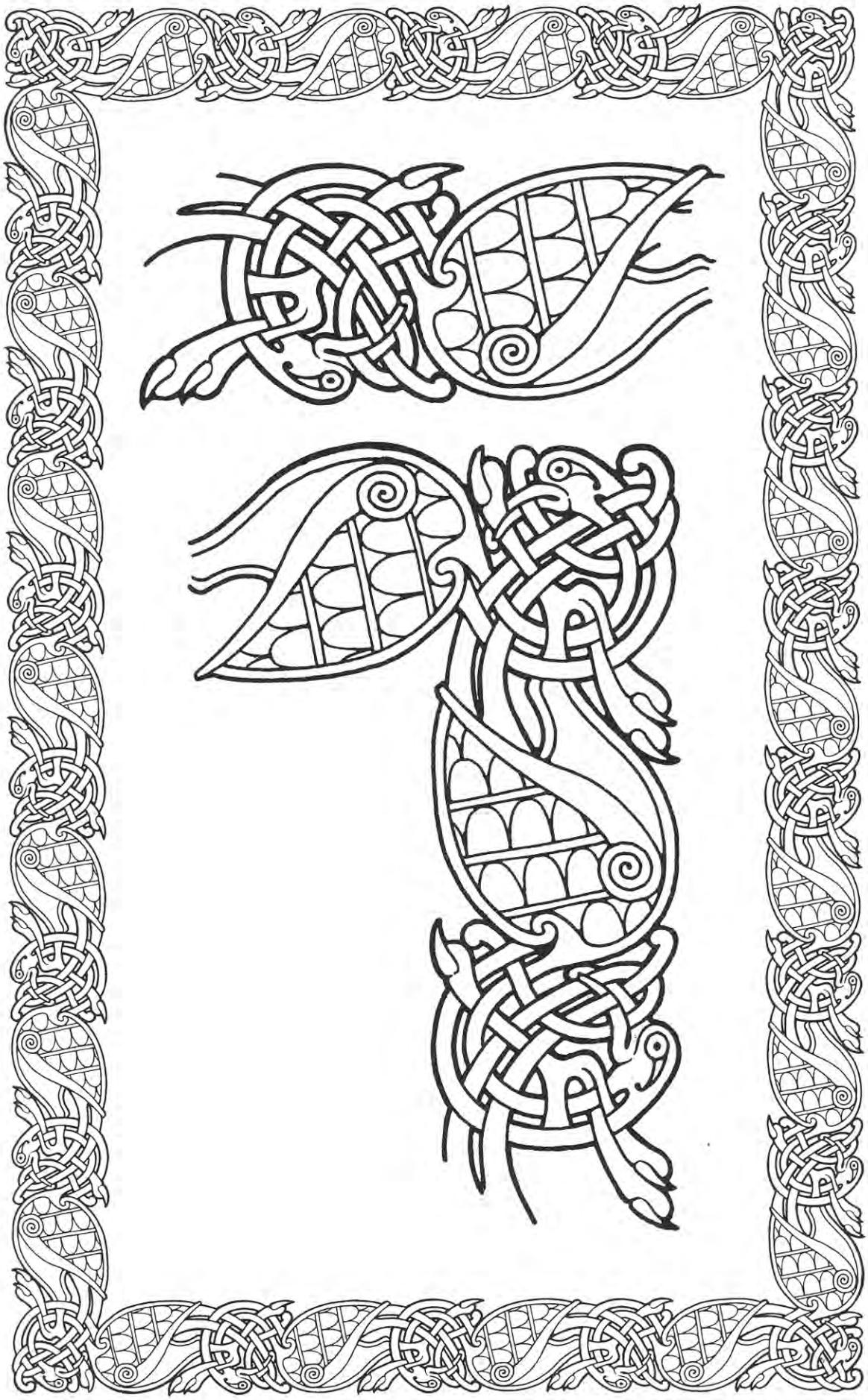
Рисунок со страницы перед Евангелием от Марка в Келлской Библии.

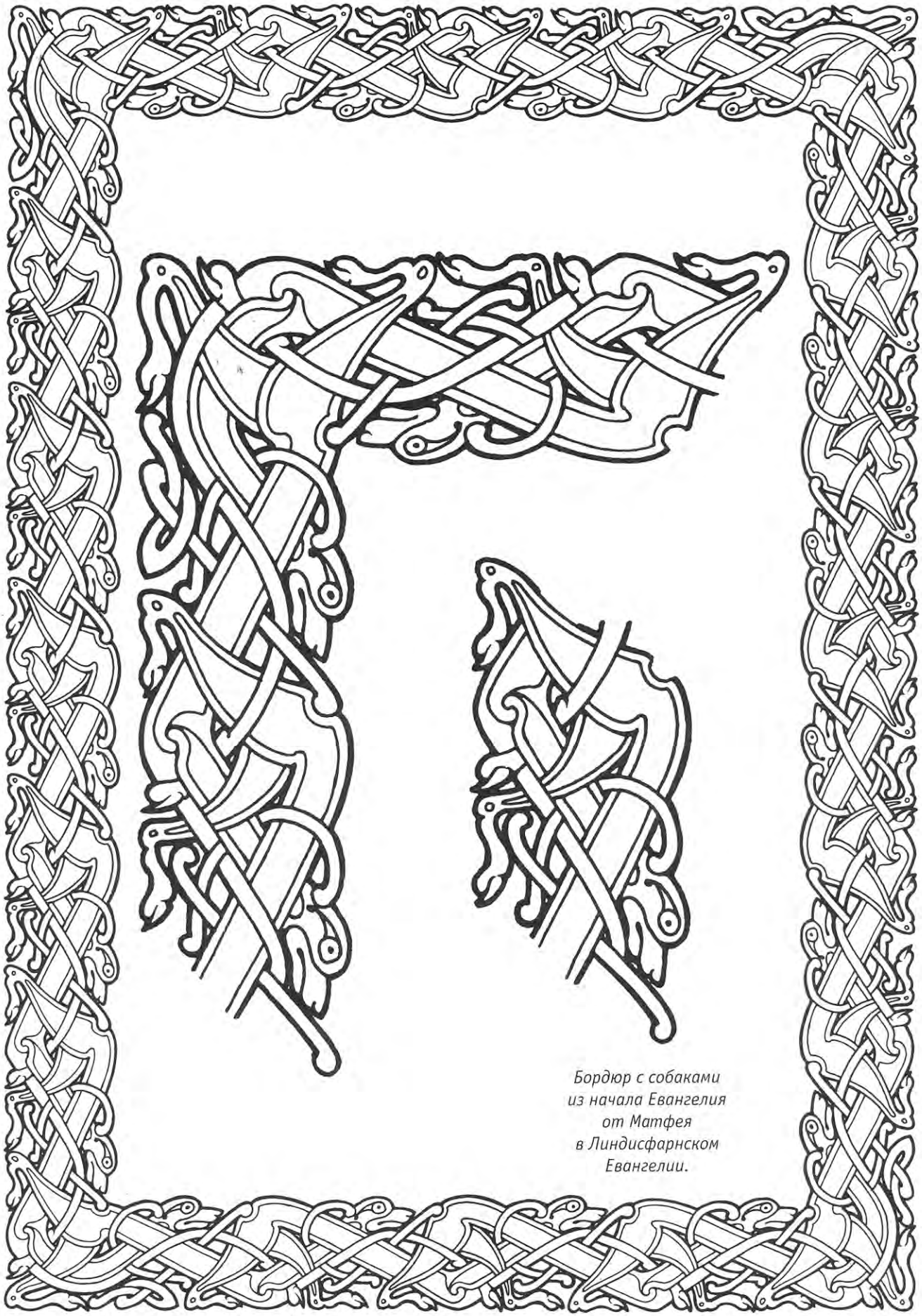

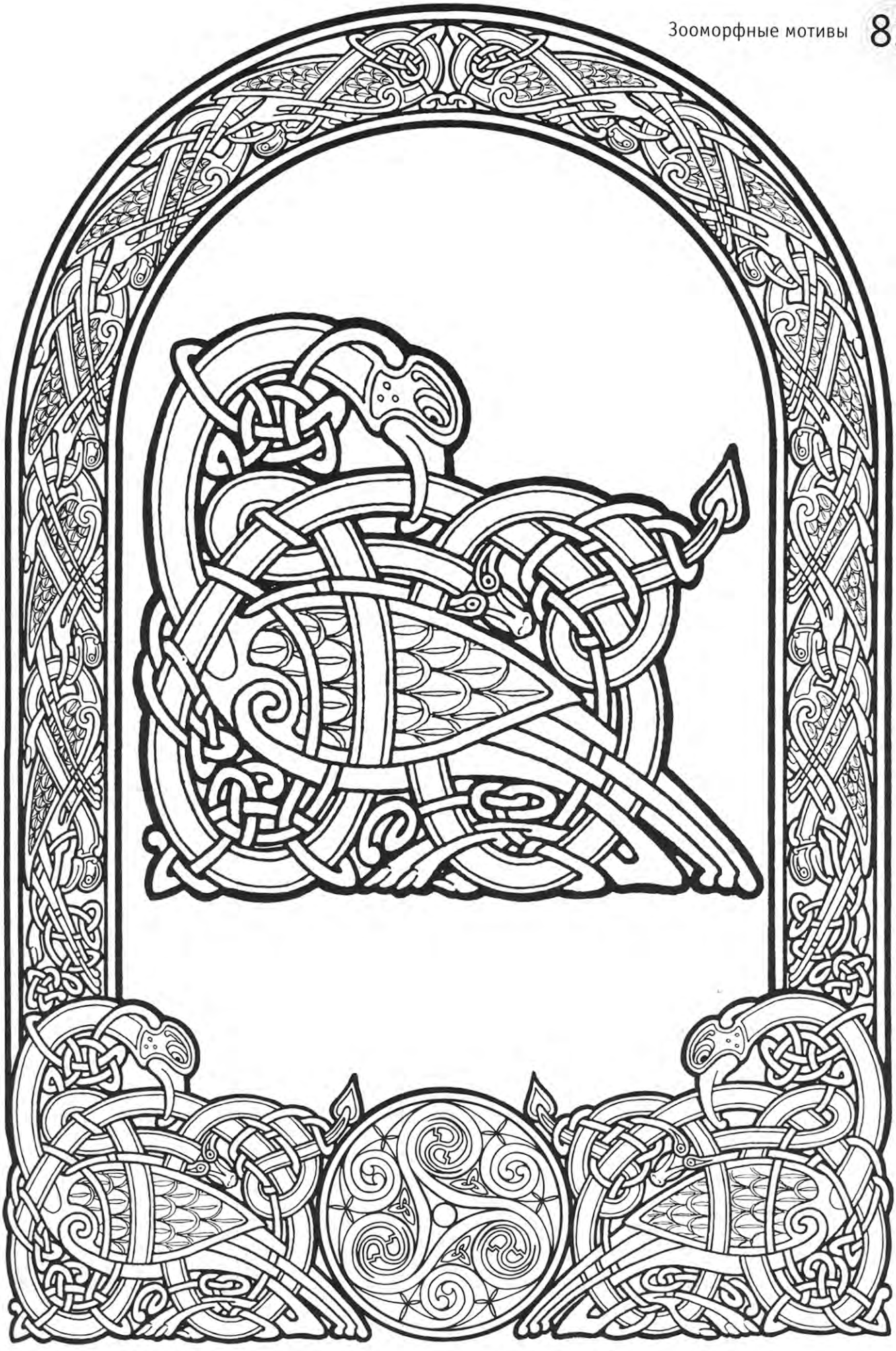
Базовый мотив с птицами из Евангелия от Матфея в Линдисфарнском Евангелии. Внизу слева – два фрагмента бордюра из Линдисфарнского Евангелия, которые вполне можно достроить.

Бордюр с птицами взят из Евангелия от Иоанна в Линдисфарнском Евангелии.

Бордюр с собаками из начала Евангелия от Матфея в Линдисфарнском Евангелии.

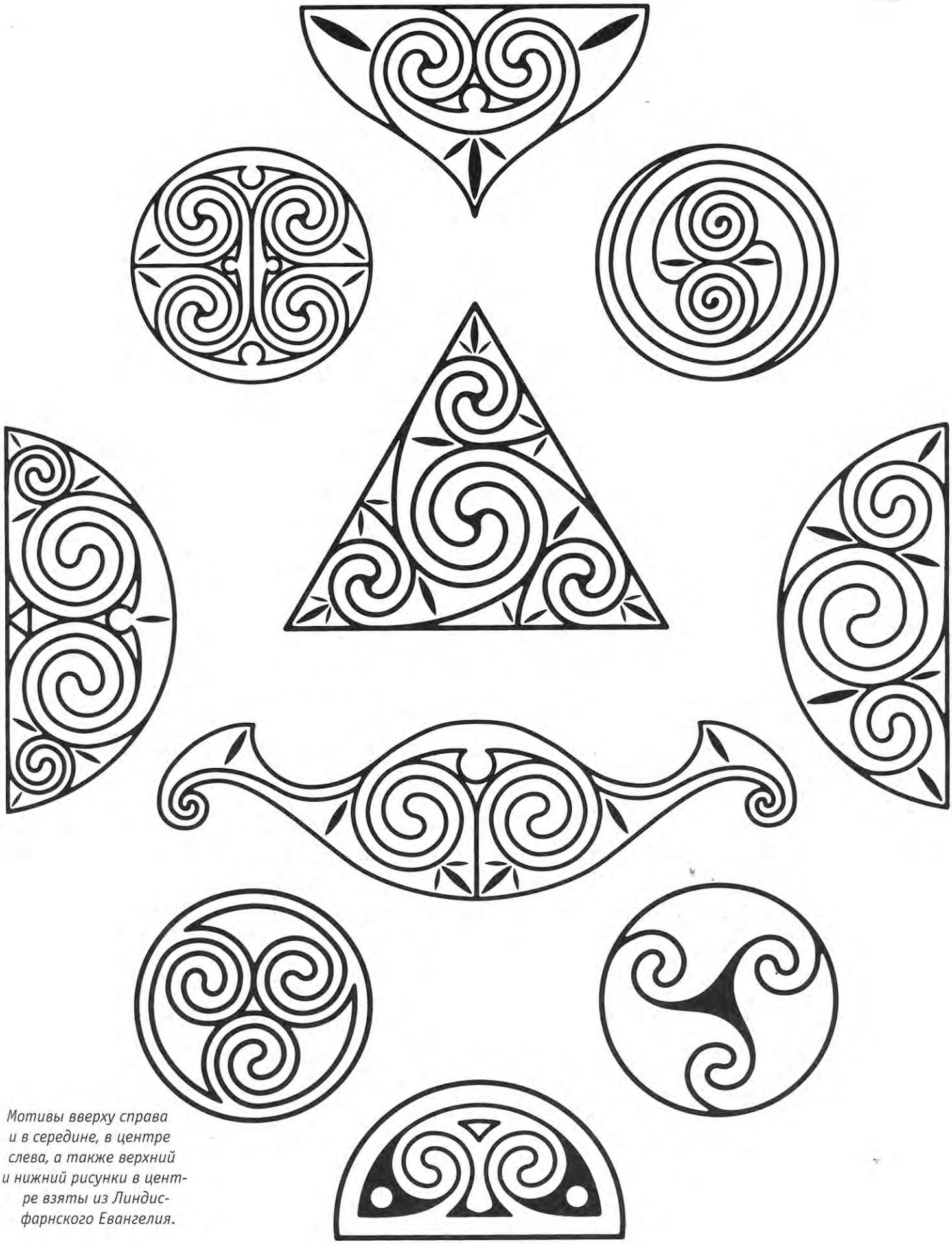

Спиральные мотивы

Спирали – один из древнейших известных человеку декоративных элементов, который дошел от языческого кельтского искусства до позднехристианского. Однако к концу христианского периода их потеснили переплетения и зооморфные изображения. Впервые спиральные мотивы были обнаружены в Ньюгрейндже (Ирландия) на каменном памятнике, созданном примерно в 3200 году до н. э., за тысячи лет до появления кельтского искусства.

Спиралевидные формы встречаются и в природе – вспомните раковины улиток и завивающиеся побеги папоротника. Возможно, именно поэтому древние кельты наделяли мотивы спиралей символическим смыслом. По разнообразию и изощренности спиральных мотивов кельты превзошли все прочие народы.

Самая характерная особенность кельтских узоров этого типа – то, что группы спиралей в них соединяются C или S-образными кривыми. Раскручиваясь, спирали приобретают форму воронки и встречаются с другими спиралями и воронками, образуя соединения миндалевидной формы. В сочетании с центральными завихрениями, которые тоже могут выглядеть по-разному, и строгой соразмерностью частей рисунка это может по-настоящему гипнотизировать.

Мотивы вверху справа и в середине, в центре слева, а также верхний и нижний рисунки в центре взяты из Линдисфарнского Евангелия.

Вверху слева и в центре – деталь образа Св. Матфея из Келлской Библии. Вверху справа – рисунок из Дарроуской Библии.

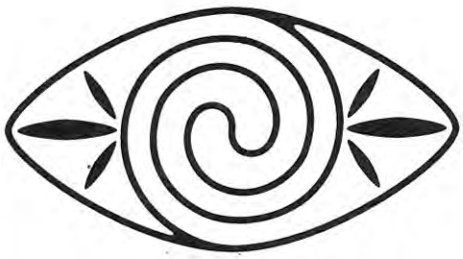

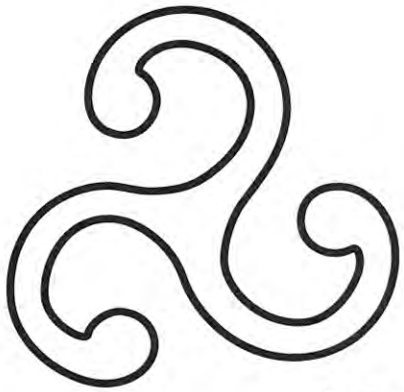

Вверху слева и в центре – рисунки из Келлской Библии. Внизу слева – узор с каменного креста из Аберлемно (Шотландия). Внизу справа – мотив из Тара-Брук (Ирландия).

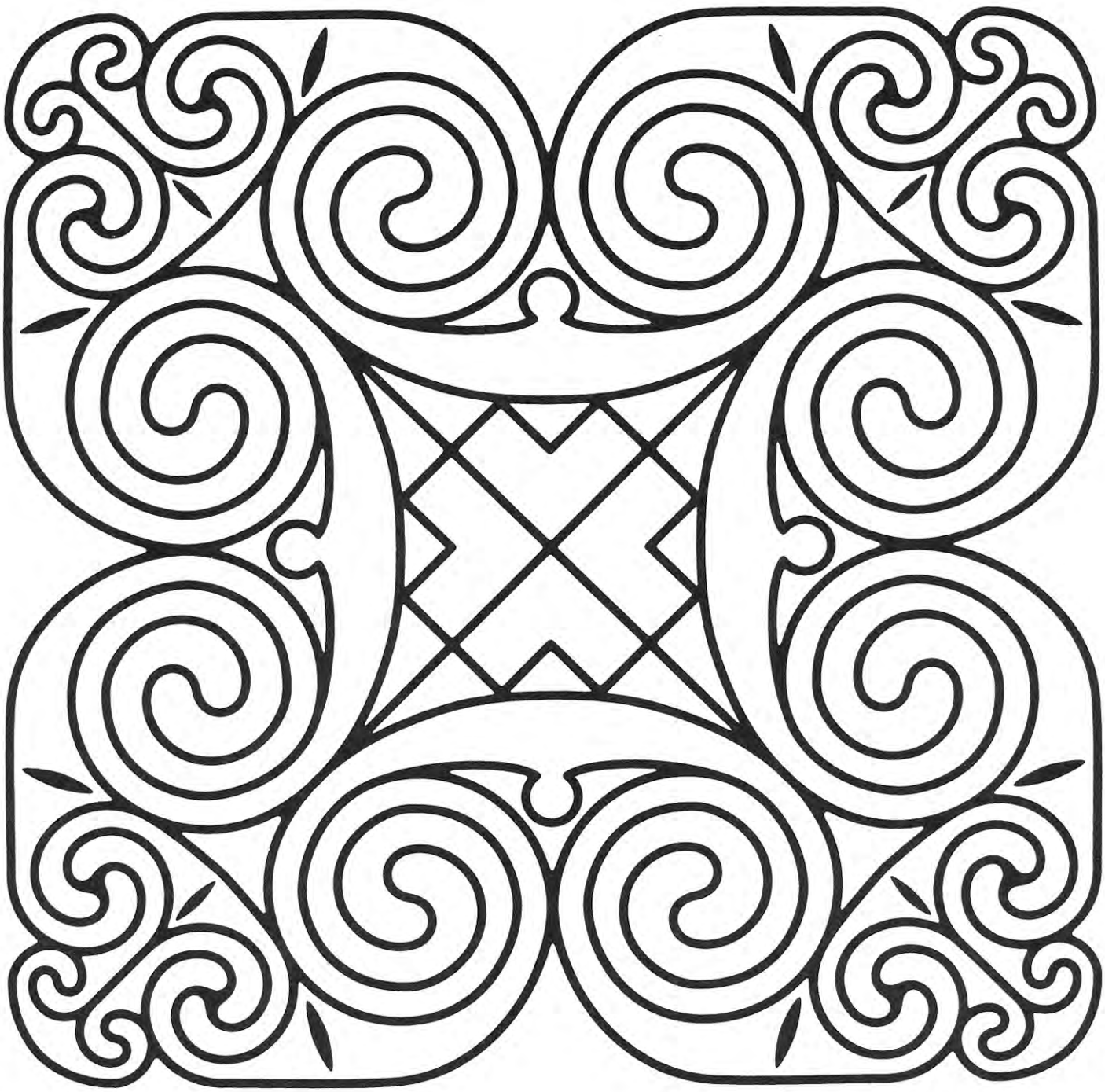

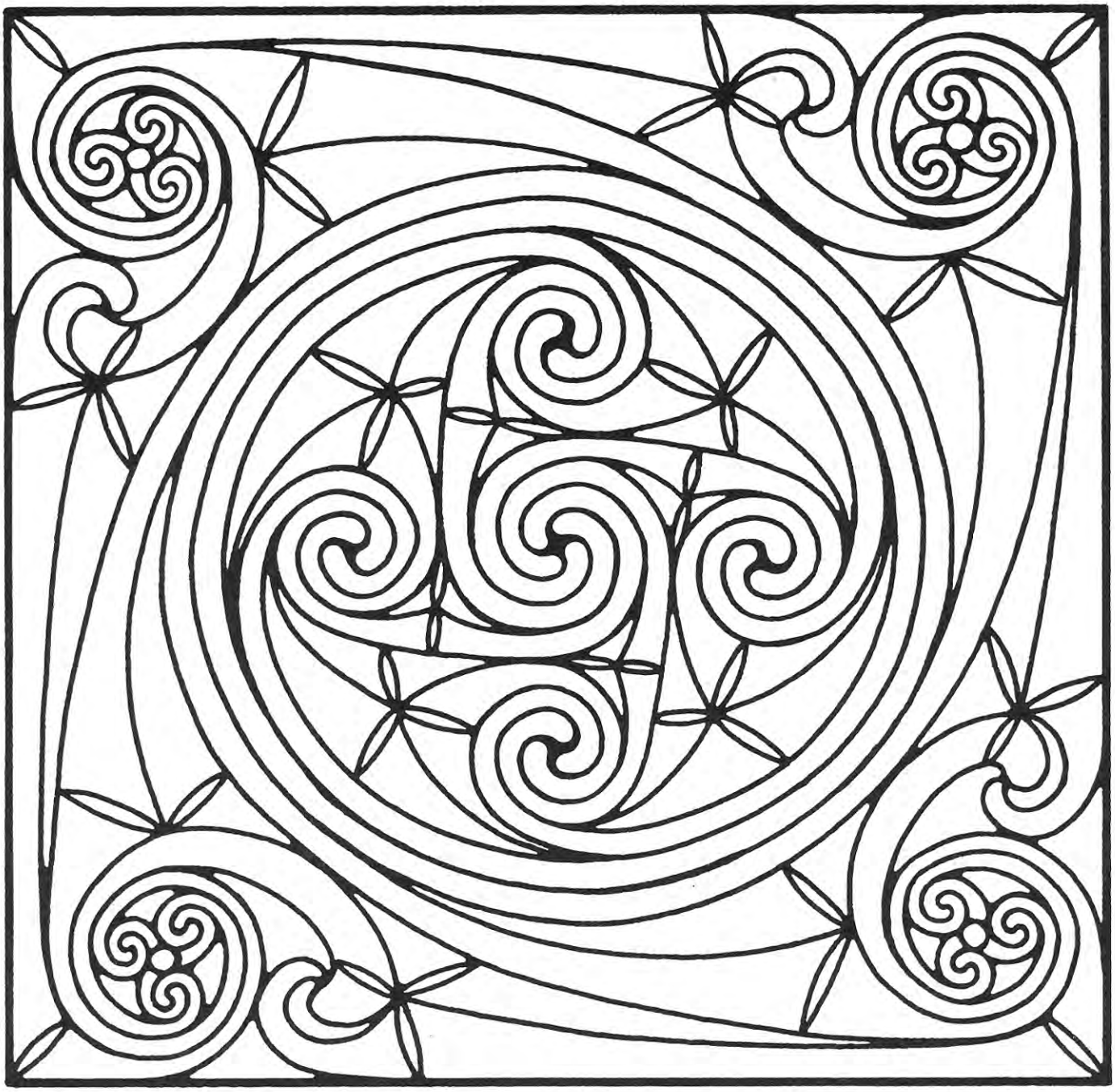

Внизу – деталь образа Христа из Келлской Библии.

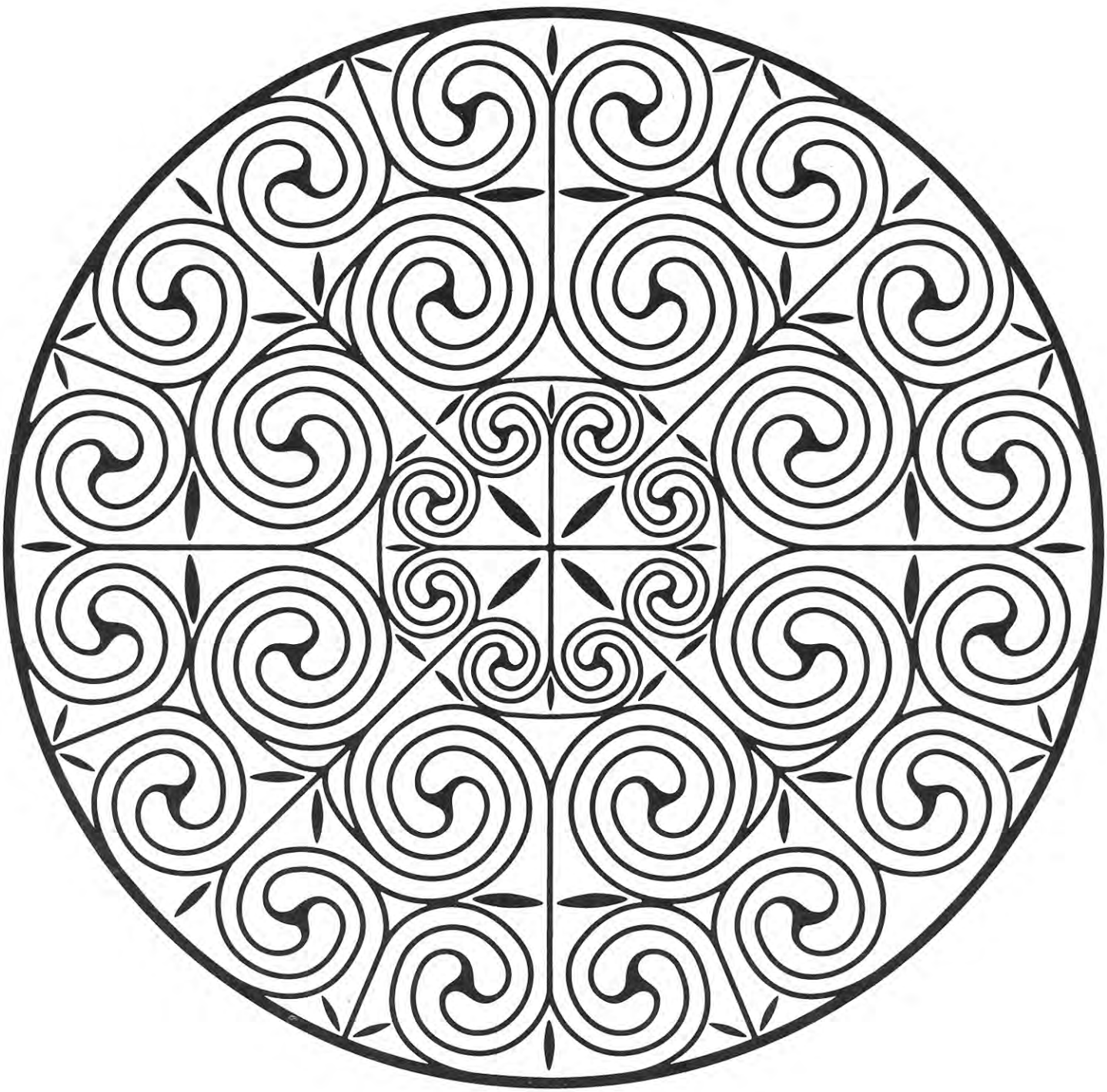
Вверху – сочетание мотивов из Келлской Библии и Линдисфарнского Евангелия.

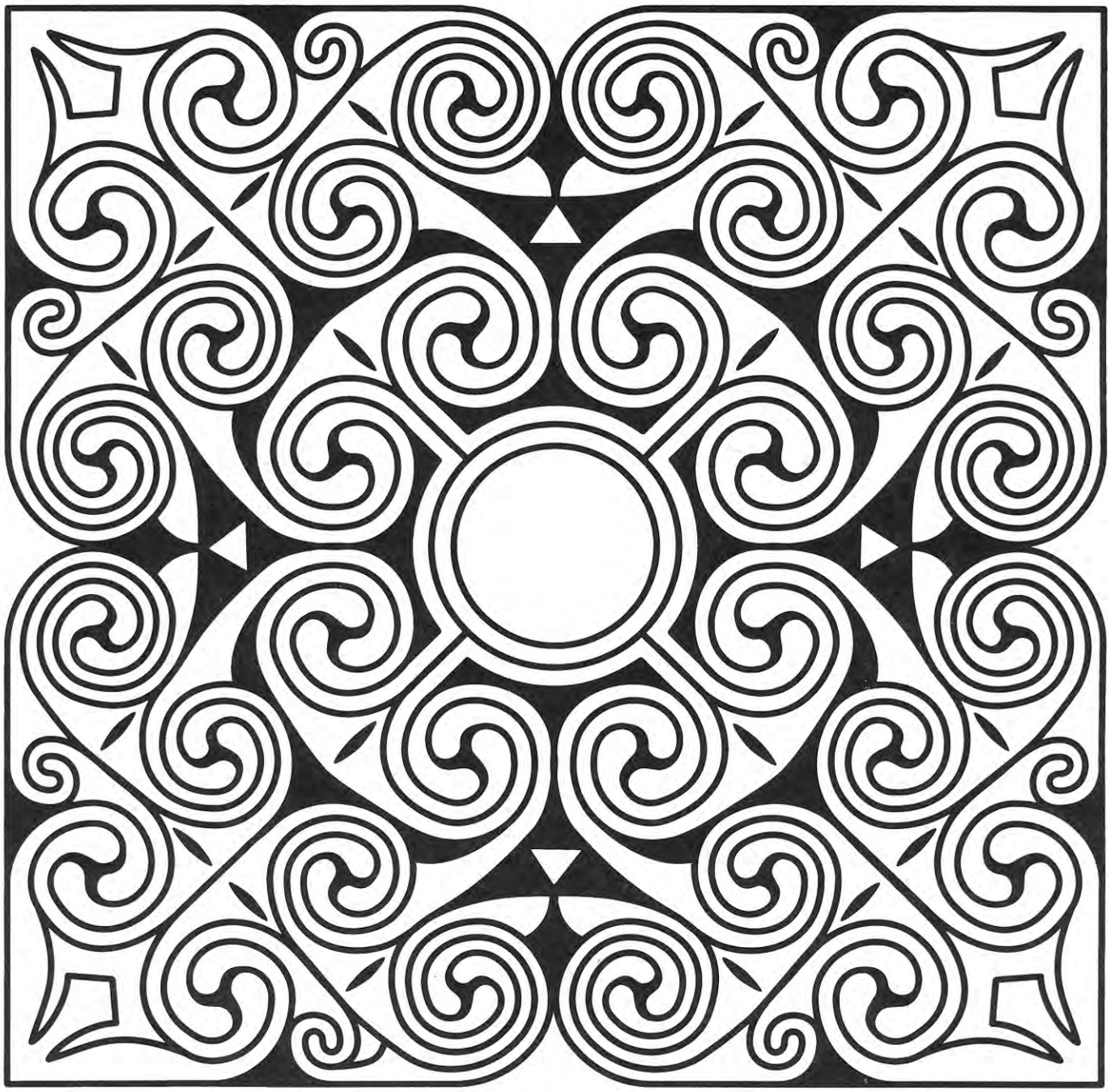

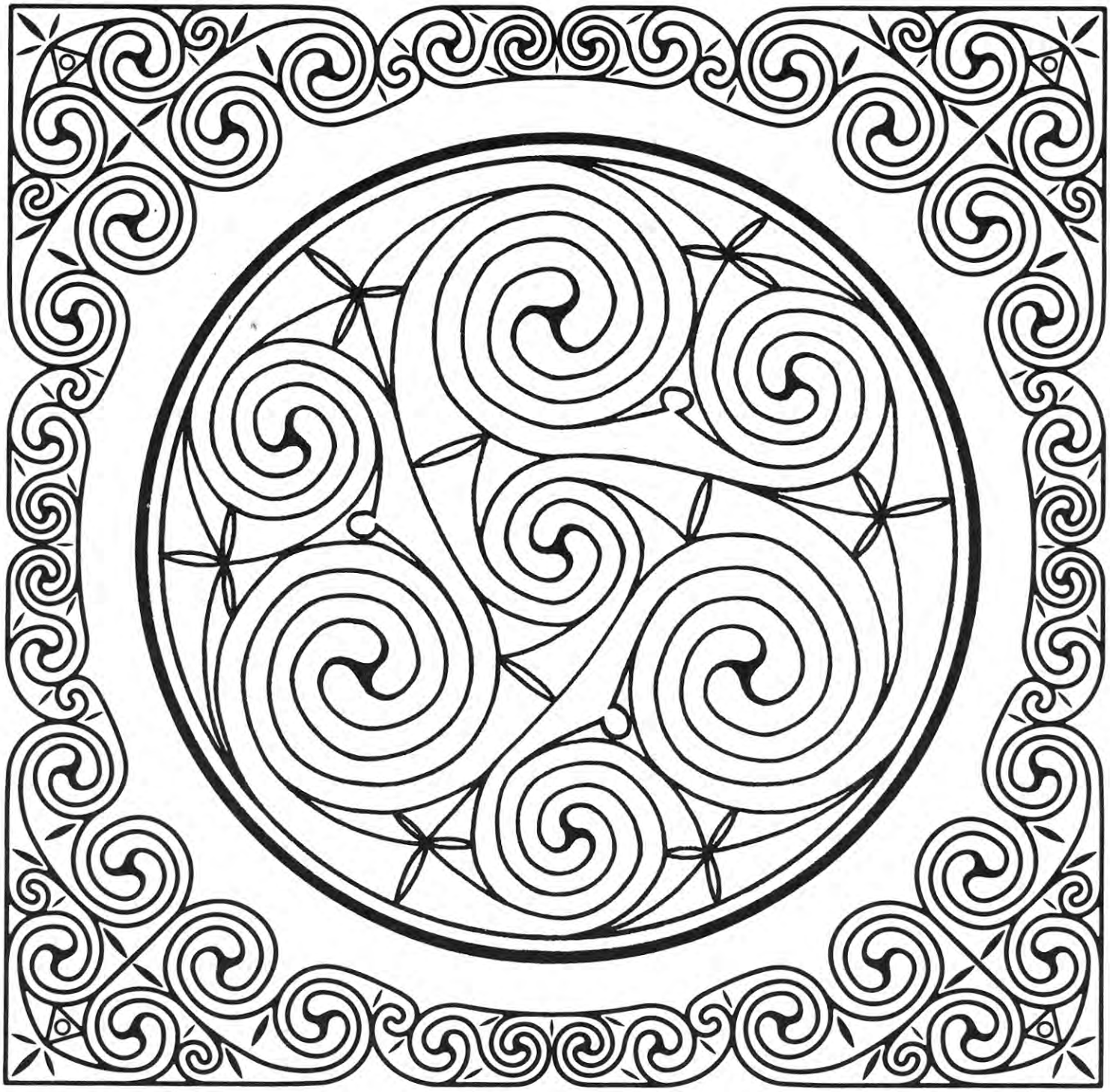

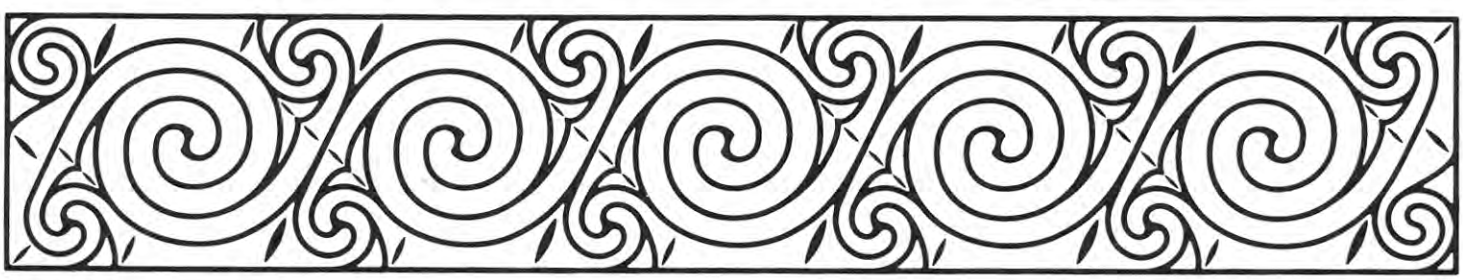

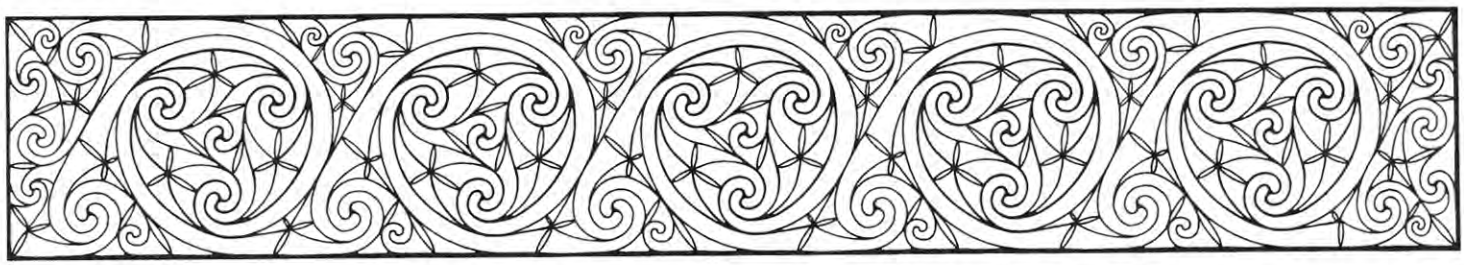
Вверху – узор с каменного памятника из Хилтон-ов-Кетболла (Россшир, Шотландия).

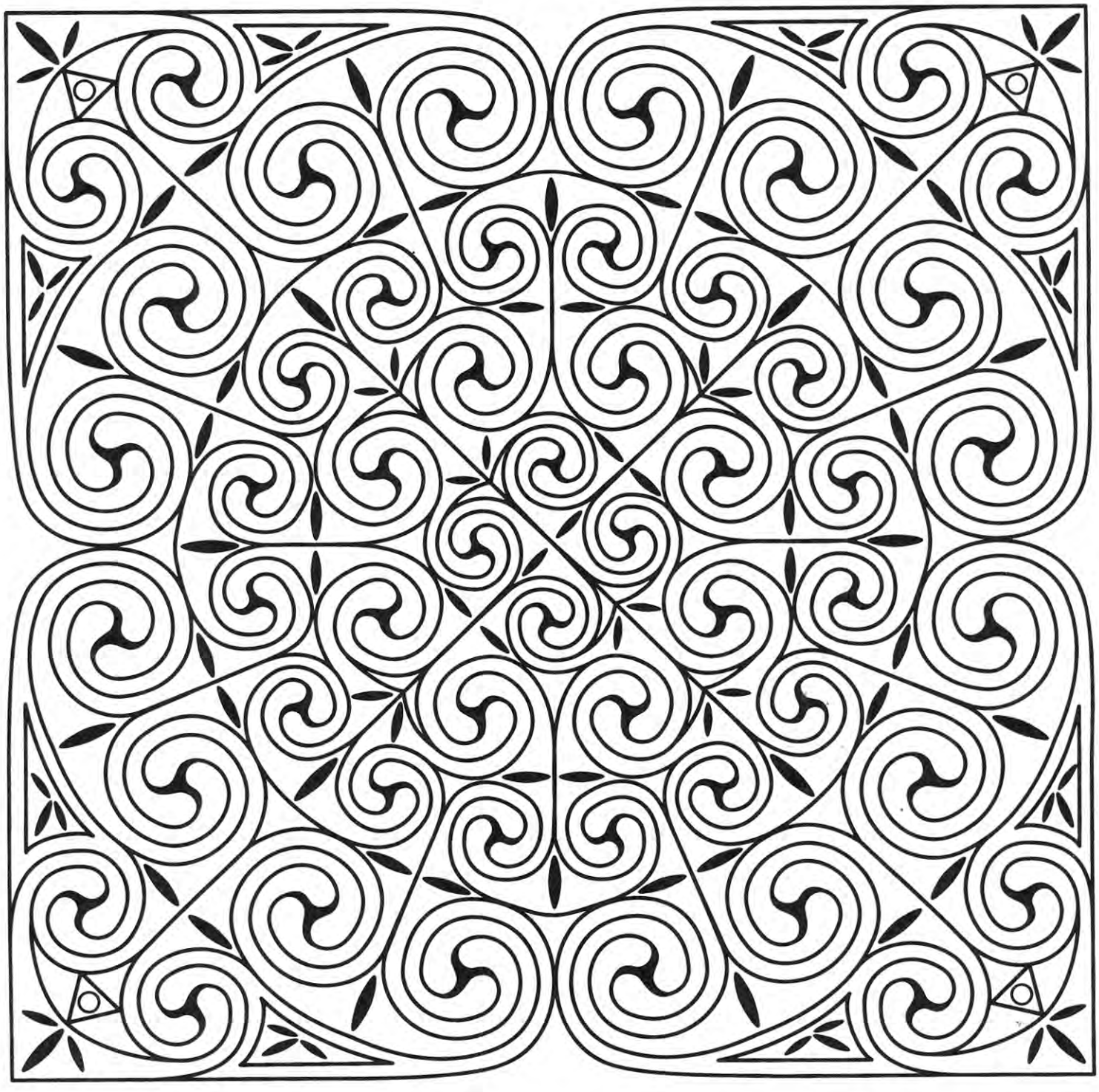

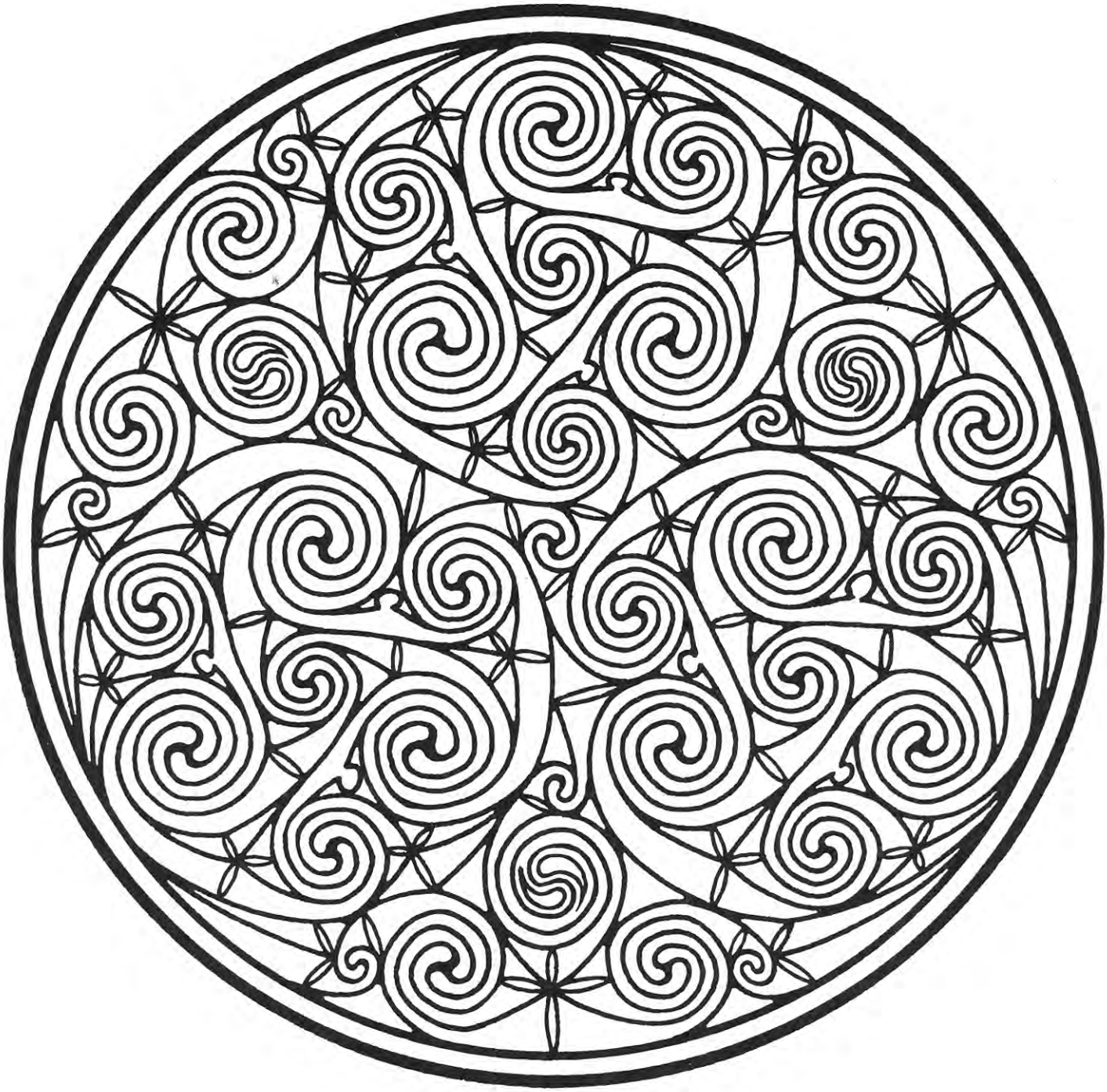

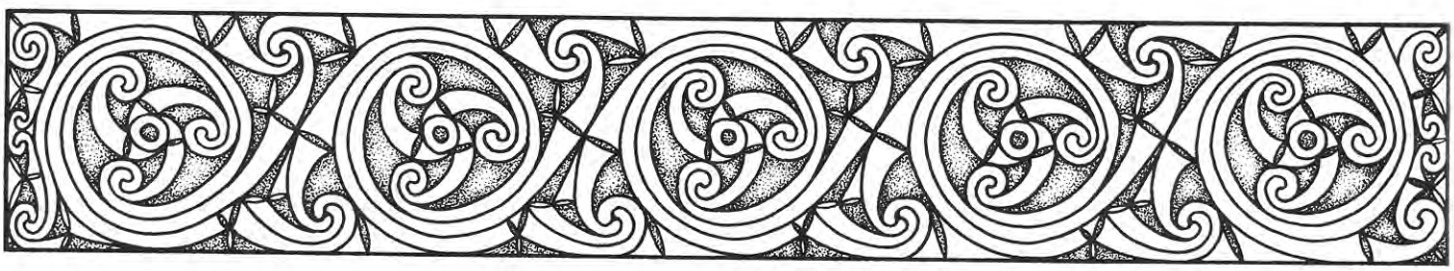

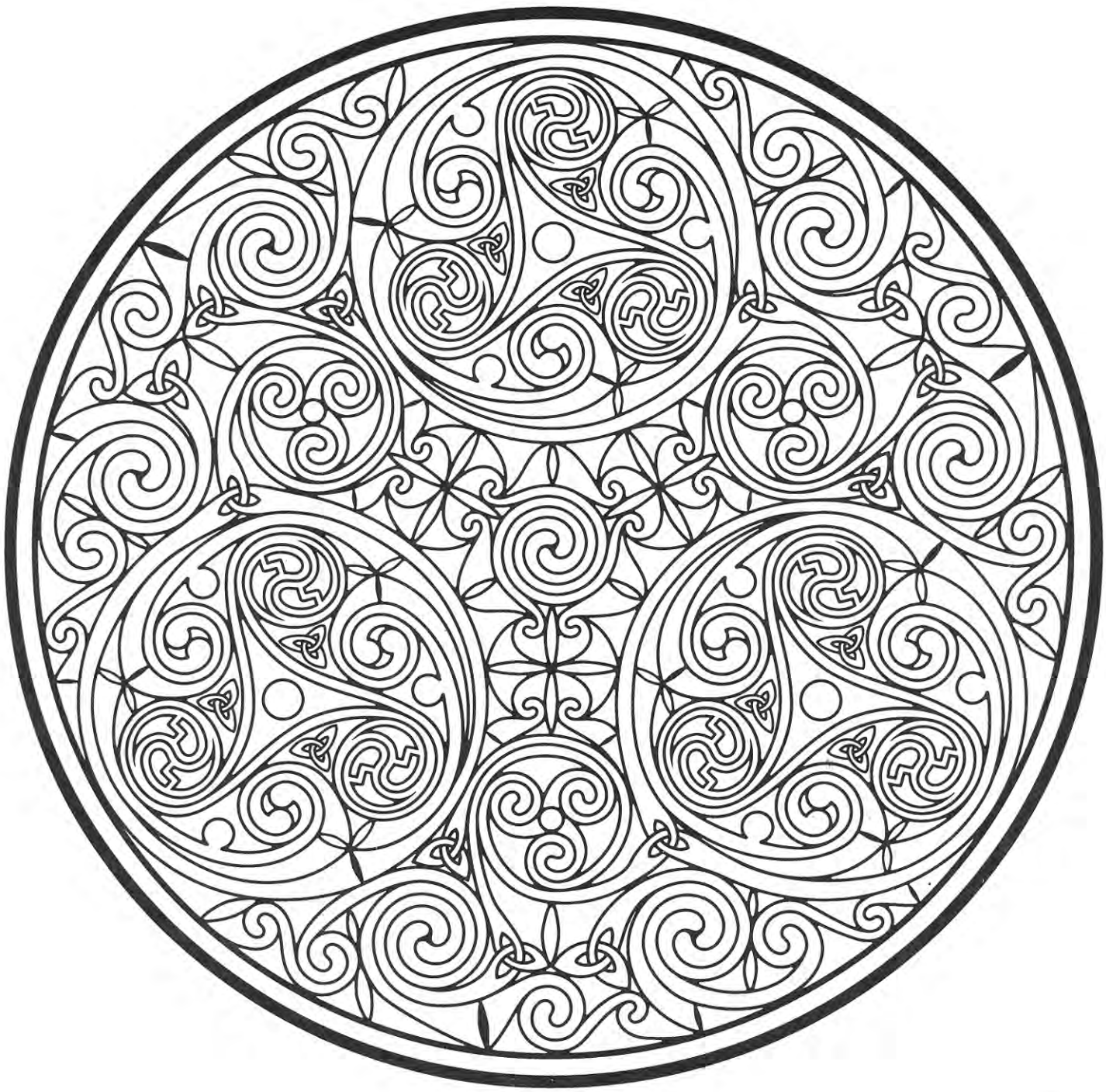
Внизу – узор с каменного памятника из Шендвика (Россшир, Шотландия).

Образы святых и ангелов

Обычно в произведениях кельтского искусства не бывает ни сюжетов, ни символов, однако рукописи составляют исключение – в частности, в *Келлской Библии* огромное количество рисунков иллюстрируют содержание. Здесь есть изображения евангелистов, их символов, ангелов, монахов, Девы Марии, Иисуса Христа и даже Бога-Отца. Чаще всего попадаются ангелы, так как считалось, что они постоянно незримо присутствуют на земле.

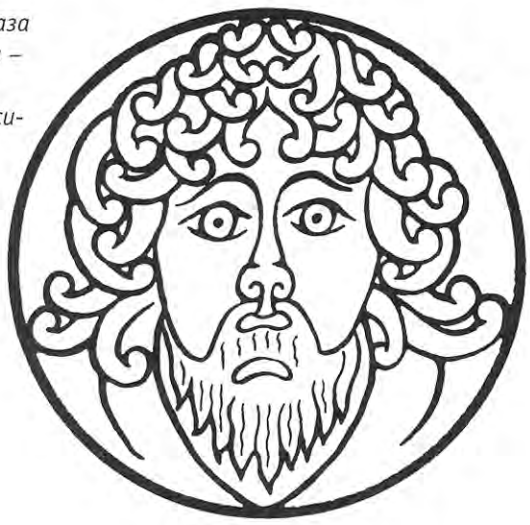
Келлская Библия полна символических образов: кресты, львы, змеи, павлины, чаши и виноградные лозы соотносятся с Христом. Важное место занимают и рисунки, представляющие четырех евангелистов: Матфея, Марка, Луку и Иоанна – и соответствующие символы (ангела, льва, быка и орла).

Шест с круглым диском на конце, который держат два ангела, называется *flabellum* (знамя); этот символ пришел в раннее христианство с востока, где таким опахалом отгоняли мух во время богослужений. Возможно, кельты-христиане считали, что его изображение защищает от нечистой силы.

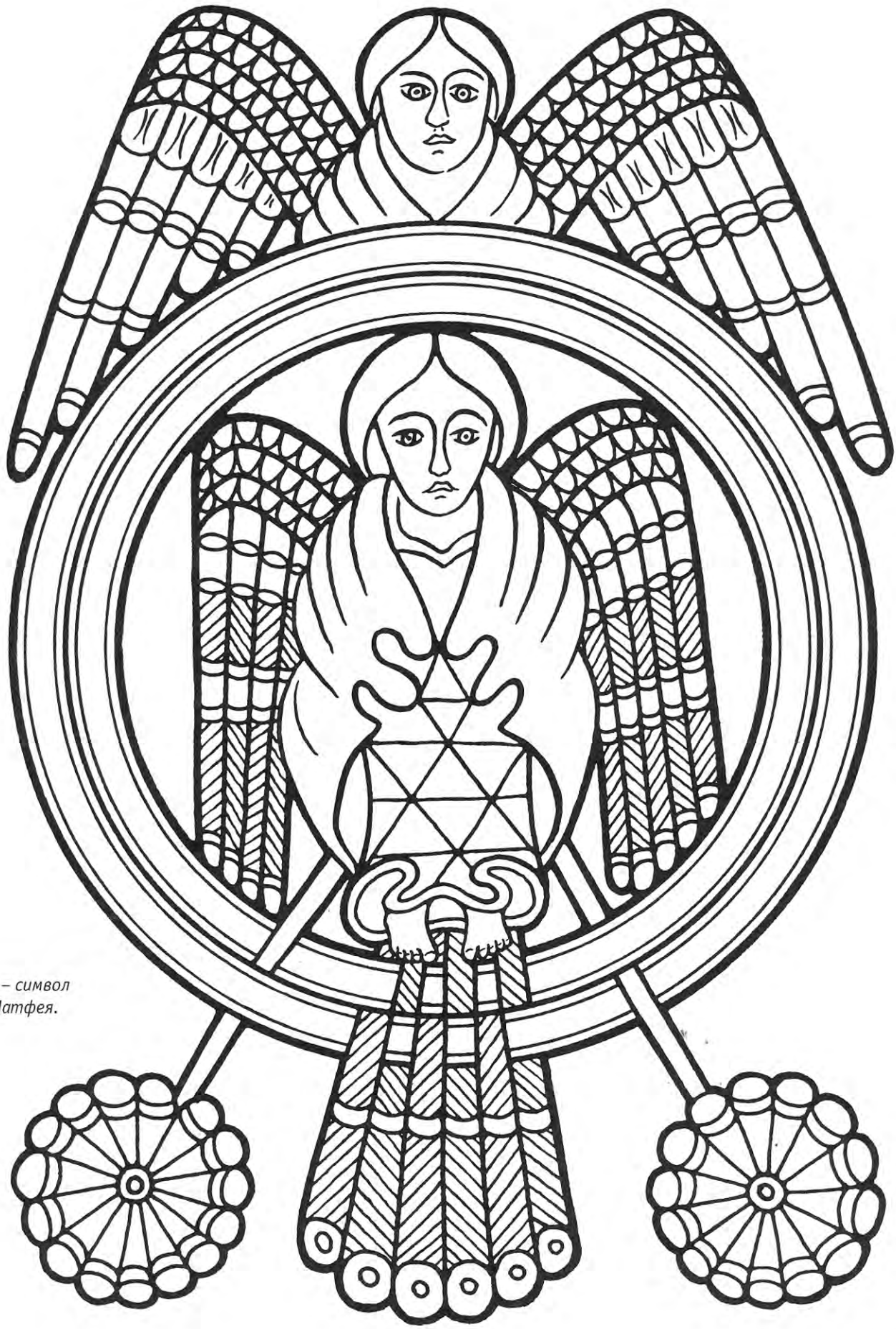

Все рисунки в этом разделе взяты из Келлской Библии. Вверху – ангел из второго начала Евангелия от Матфея. В середине слева – ангел из Каноноских Таблиц. Справа – ангел с образа Христа. Внизу слева – голова Христа – деталь сцены в Гефсиманском саду.

Вверху слева – ангел с миниатюры «Искушение Христа». Внизу слева – мотив из начала Евангелия от Матфея. Внизу в середине – деталь «Искушения Христа». Внизу справа – ангел с образа Христа.

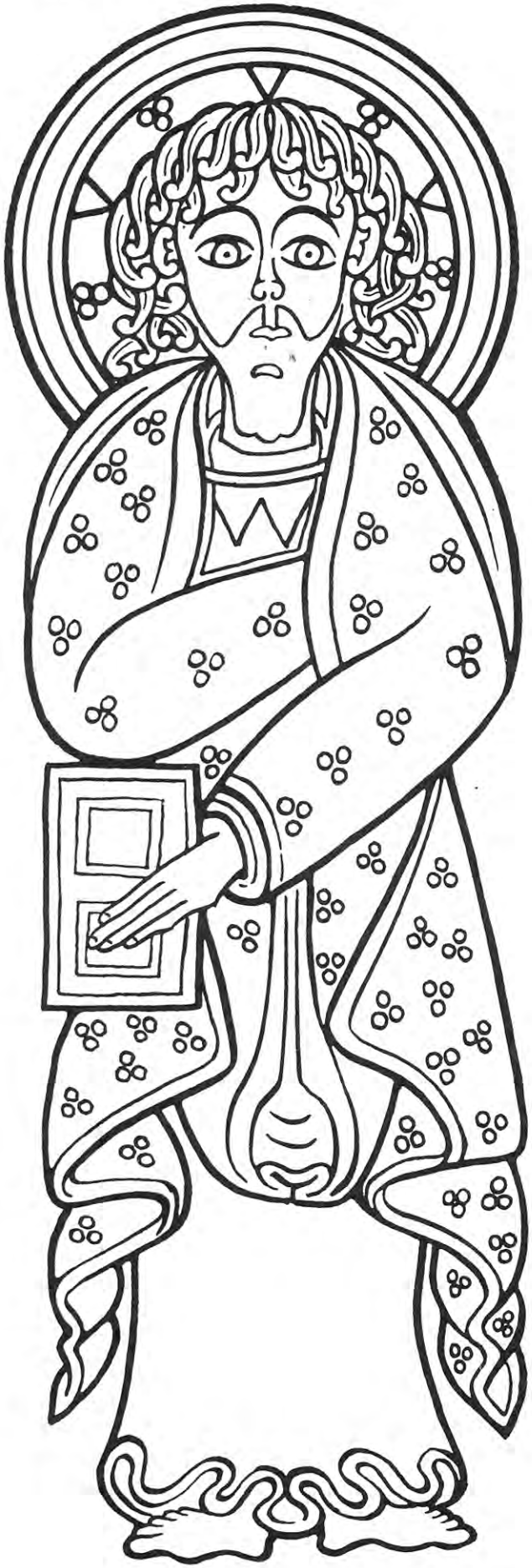
Ангел – символ Св. Матфея.

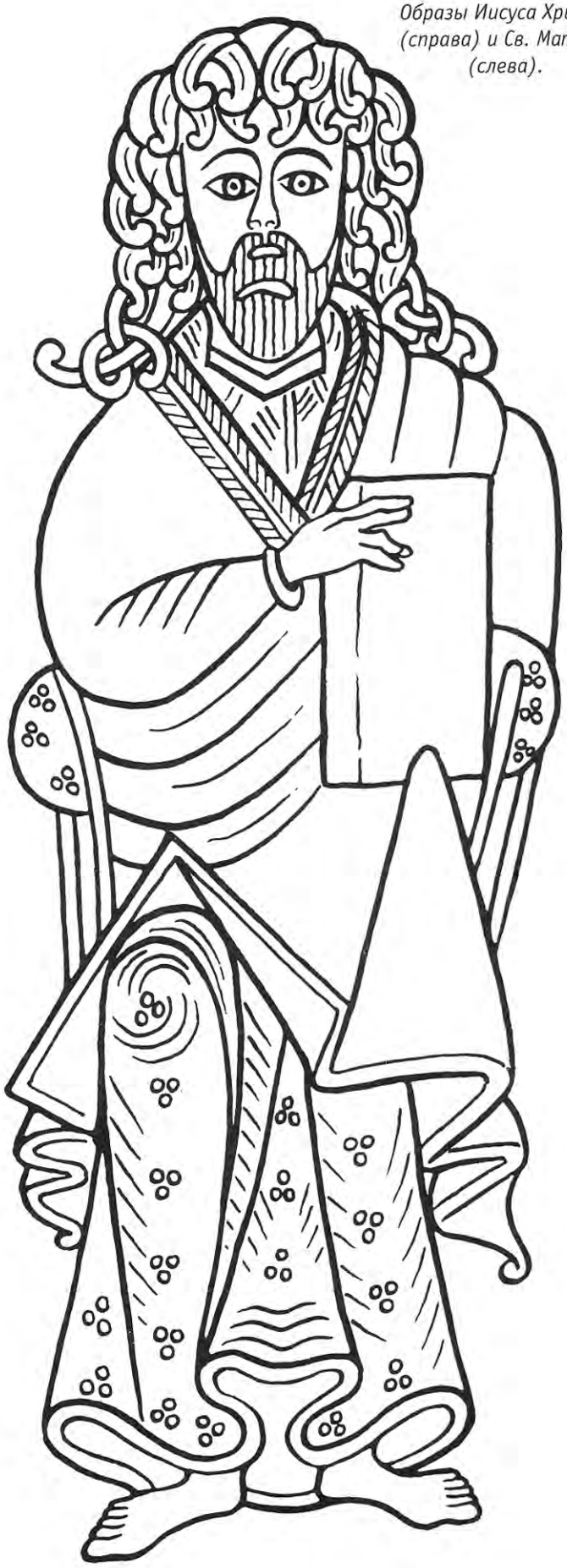

Бык – символ Св. Луки.

Орел – символ Св. Иоанна.

Образы Иисуса Христа (справа) и Св. Матфея (слева).

Образ Св. Иоанна.

Древо жизни

Один из редких мотивов позднего кельтского искусства – древо жизни. Больше всего его традиционных изображений в *Келлской Библии*; этот же мотив высечен на каменных плитах, найденных в основном в Шотландии. В *Келлской Библии* древо жизни, похоже, является одним из символов Христа (вместо традиционной лозы). Часто среди его ветвей можно увидеть виноград.

Дерево растет в горшке или котле. Вообще для кельтов котел был очень важным предметом. Например, в истории о Бране из *Мабиногиона*, собрания средневековых валлийских легенд, упоминается котел, способный возвращать к жизни павших в бою воинов. В кельтской мифологии котлам часто приписываются волшебные свойства: они могут накормить, повысить положение героя в обществе и сделать его мудрее. Считается, что подобный котел стал прообразом чаши Грааля, которую искали рыцари короля Артура. Сочетающий в себе виноградную лозу и котел, мотив древа жизни весьма важен для древнекельтского искусства.

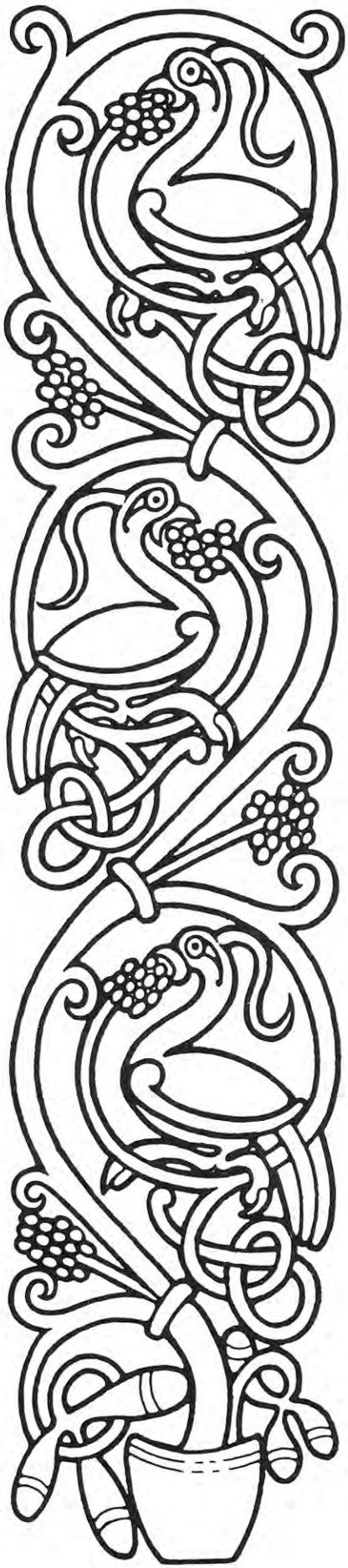

Два мотива слева и ближайший – из Келлской Библии. Дальний шаблон справа создан на основе узора каменного памятника, найденного на севере Англии.

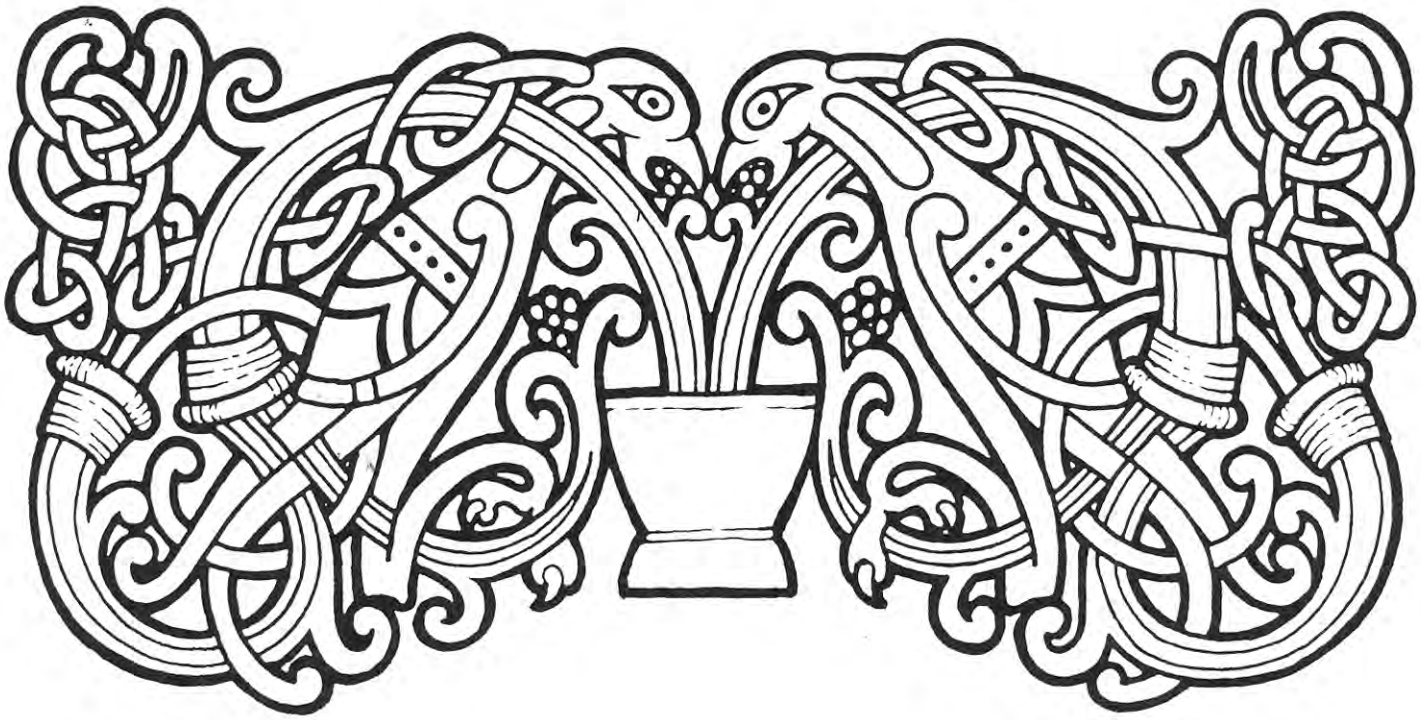

Слева – узор по мотивам резьбы на каменном кресте из Хилтон-ов-Кетболла (Шотландия). Справа – мотив, созданный на основе рисунков Келлской Библии.

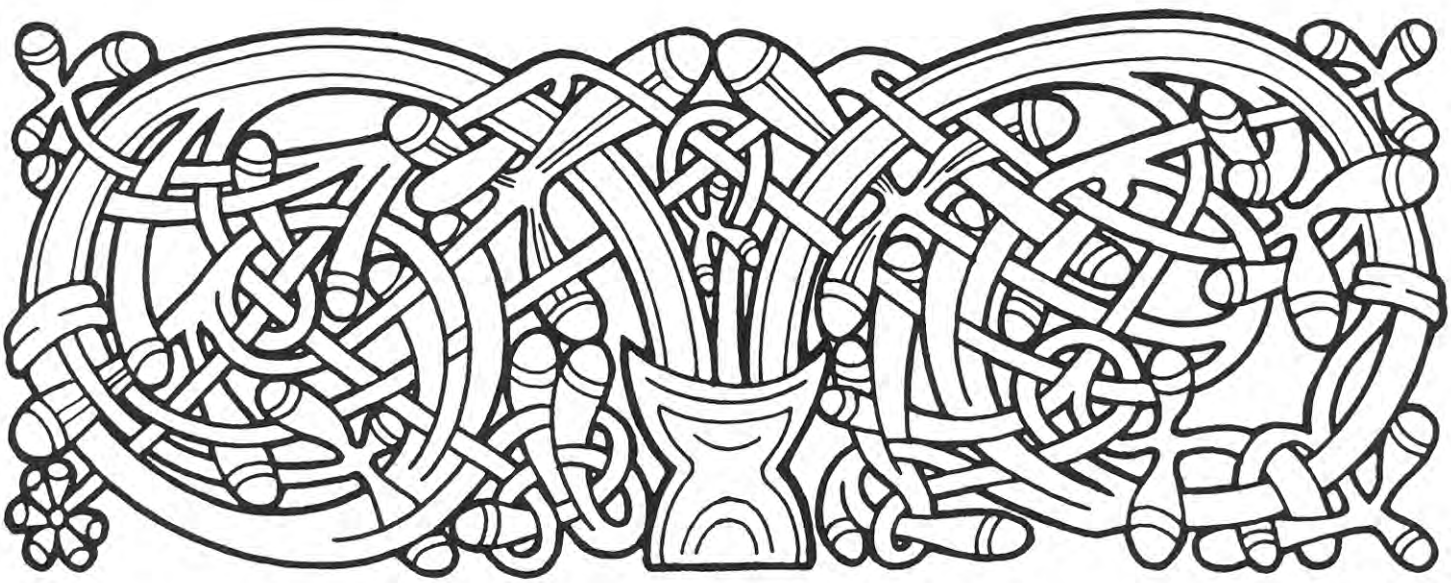
Дальний узор справа создан на основе орнамента из второго начала Евангелия от Матфея в Келлской Библии; ближний справа – на основе рисунка, высеченного на осколке каменной плиты из северной Англии.

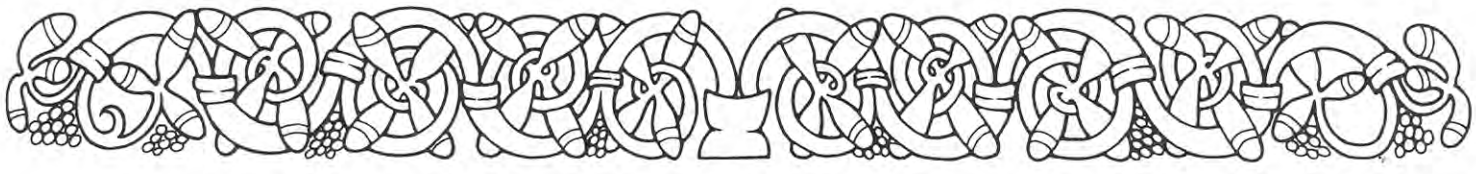

Вверху и внизу – один и тот же узор, созданный способом зеркального отражения мотива со с. 108 (в центре). Внизу на той же странице – рисунок из Келлской Библии. Узор справа подобен тому, который высечен на Уолтонском кресте из северной Англии.

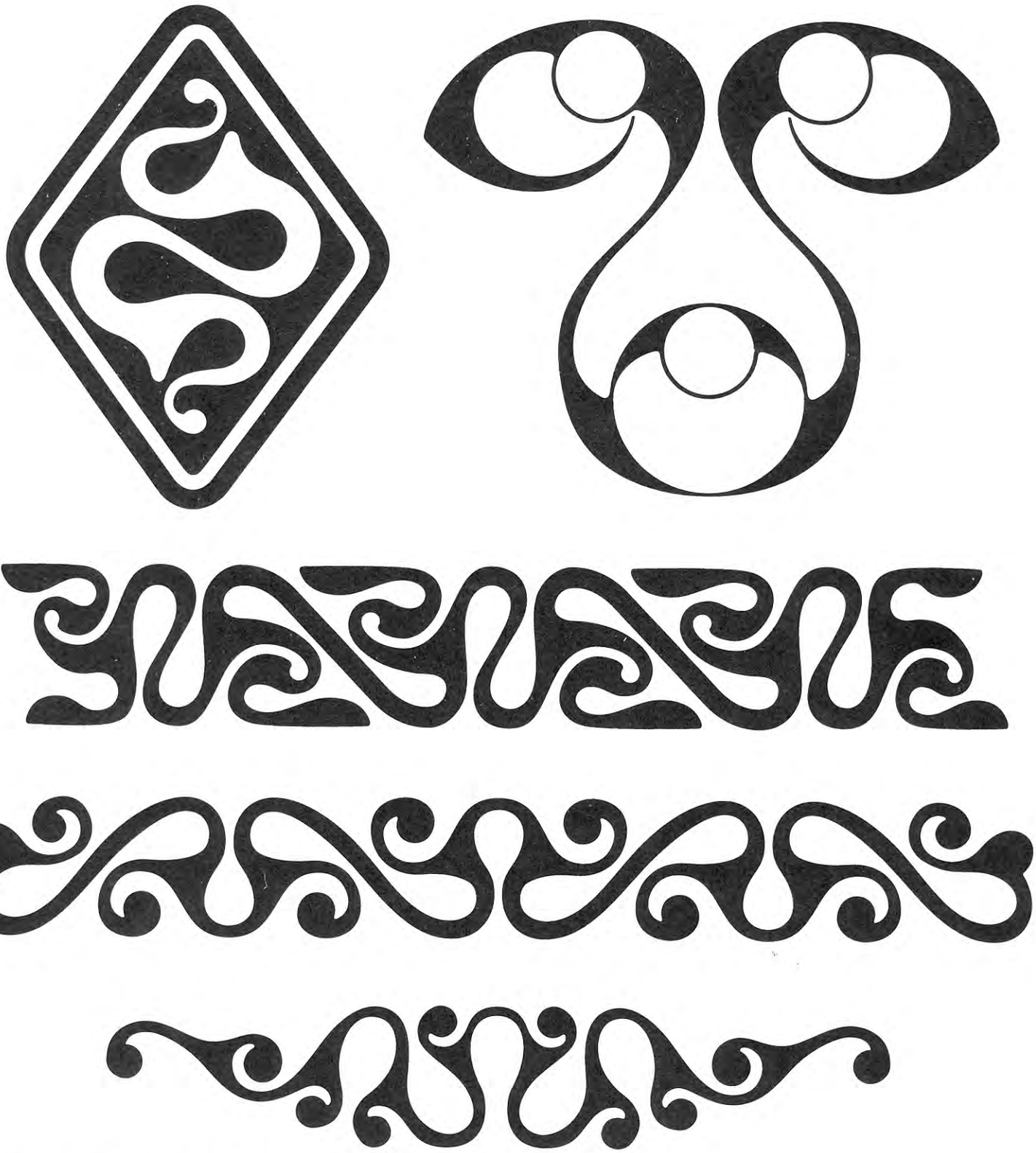
Латенские мотивы

Появившийся в 500 году до н. э. латенский стиль относится к самому раннему периоду собственно кельтского искусства. Его создатели обожали шлемы, мечи, щиты, всевозможные сосуды, котлы и парадные конские попоны – все это они изображали в сценах охоты, войны, пиров и других кельтских развлечений, популярных еще в железном веке. Памятники того времени сильно отличаются от произведений более позднего периода, и на этих страницах помещены лишь несколько примеров из огромного океана сохранившихся рисунков. Они помогут вам составить общее представление о латенском искусстве.

Благодаря одной интересной особенности латенский стиль прозвали «стилем Чеширского кота» (в честь персонажа из «Алисы в стране чудес», любившего то появляться, то исчезать из виду по частям). Если внимательно приглядеться к плавно перетекающим друг в друга рисункам на свитках из Вальдальгесхейма, можно различить нечто вроде глаз, носов и даже лиц.

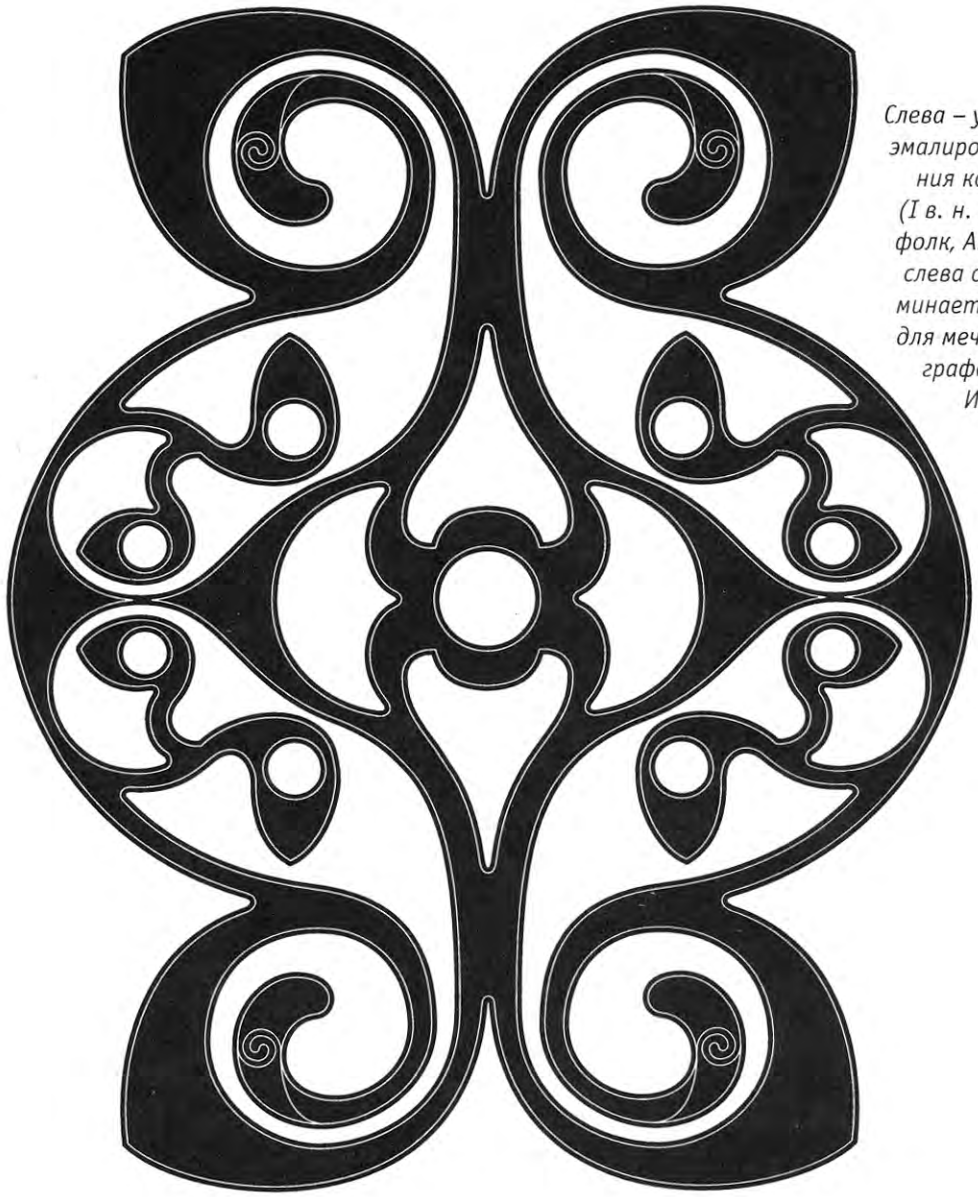
Еще одно направление искусства того же времени – зеркальный стиль Южной Англии, который иллюстрируют три примера из этого раздела. Бронзовые зеркала с одной стороны полировали, а с другой – украшали резбой и высеченными узорами.

Латенское искусство характеризуется одновременно простотой и изощренностью мотивов, что опровергает определение «варварское», данное ему классиками литературы и их последователями.

Вверху слева – рисунок на осколке керамики (IV–III вв. до н. э., Венгрия). Вверху справа – узор с обратной стороны бронзового зеркала (конец I в. до н. э. – начало I в. н. э., Астон, Хердфоршир, Англия). Три нижних мотива с памятников (IV в. н. э., Вальдальгесхейм, Германия).

Слева – узор с бронзового эмалированного украшения конской упряжи (I в. н. э., Сантон, Норфолк, Англия). Дальний слева орнамент напоминает узор на ножнах для меча (Лизнакрохер, графство Антрим, Ирландия).

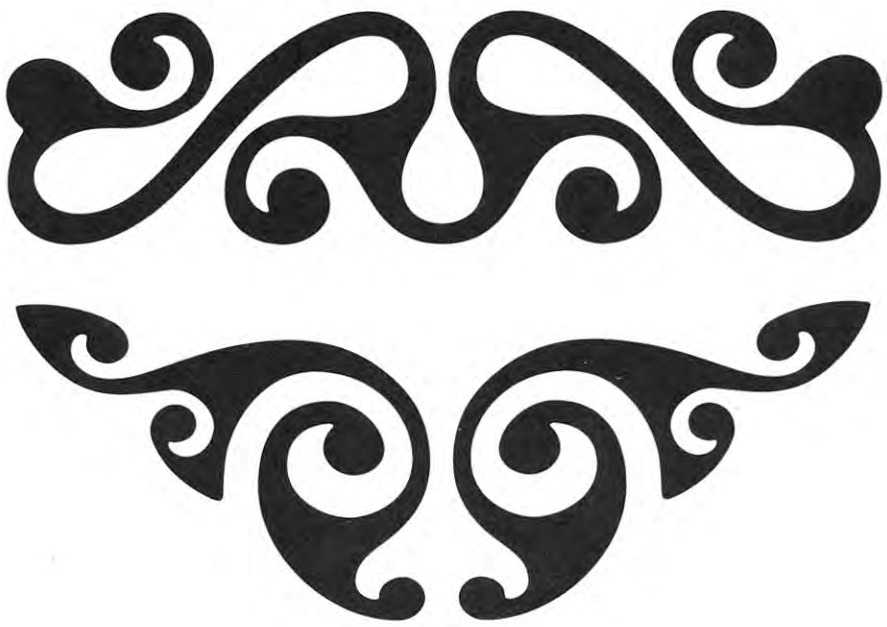

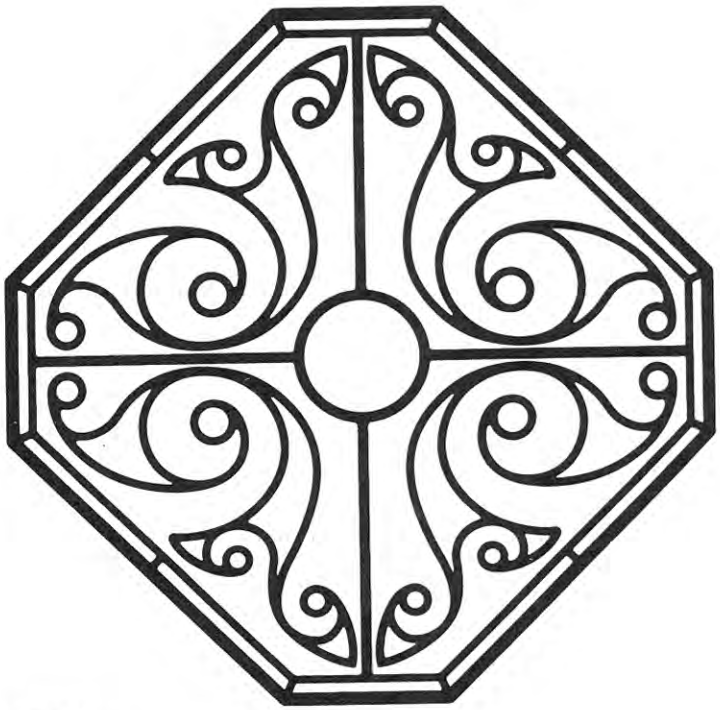

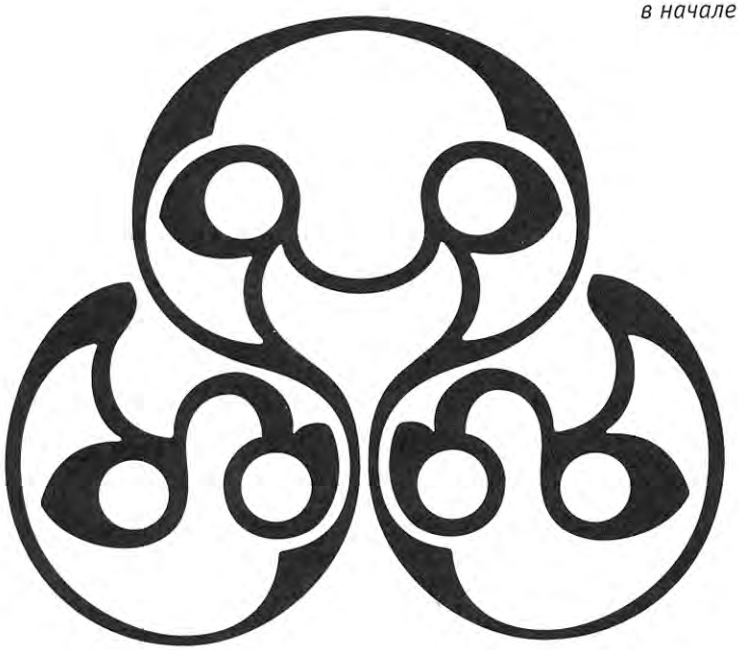

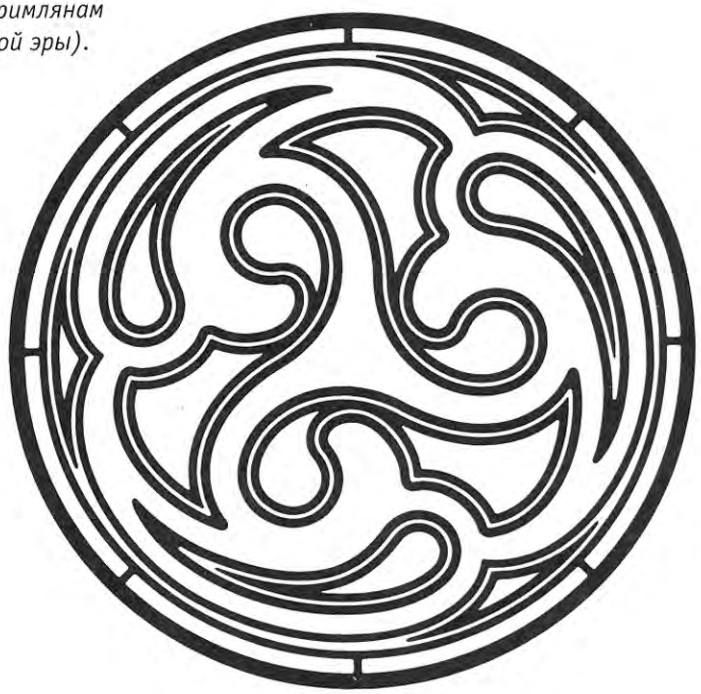
Рисунок вверху слева составлен по мотивам узоров «шишек» в середине щитов (Полден-Хиллс, Сомерсет, Англия и Тал-и-Ллин, Гвинедд, Уэльс). Вверху справа – мотив с ручки сосуда (IV в. до н. э., Вальдальгесхейм, Германия). Внизу слева – узор с ожерелья (IV–III вв. до н. э., Шампань, Франция). Вверху справа – мотив с бронзового рога (II–I вв. до н. э., Бренфорд, Англия).

Вверху слева – узор, украшающий щит (Тал-и-Ллин, Гвинедд, Уэльс). Внизу слева – мотив с обратной стороны бронзового зеркала (I в. н.э., Дортон, Англия). Внизу справа – узор с бронзового шлема (IV–III вв. до н. э., Апахида, Романия, область, подвластная римлянам в начале новой эры).

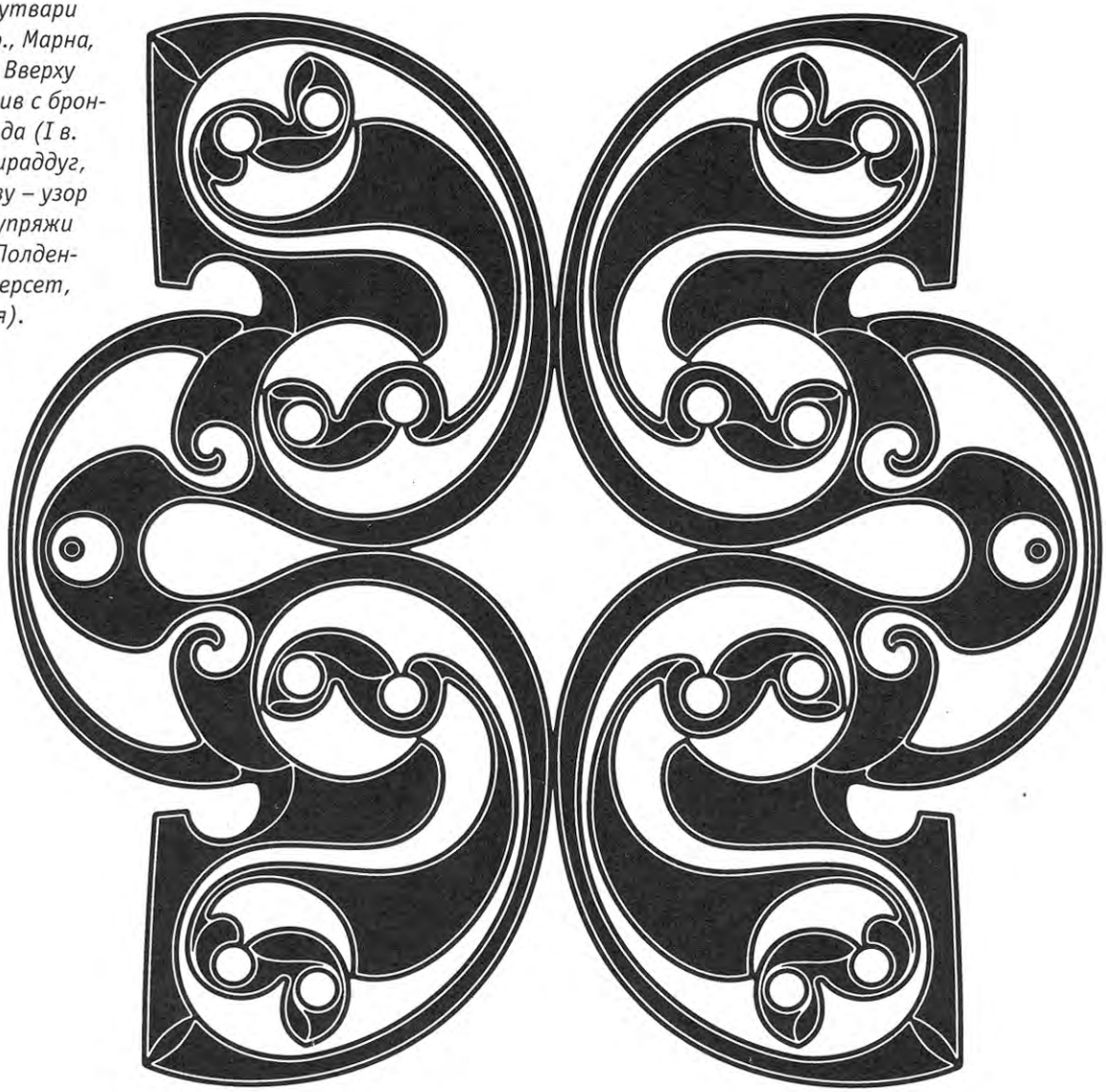

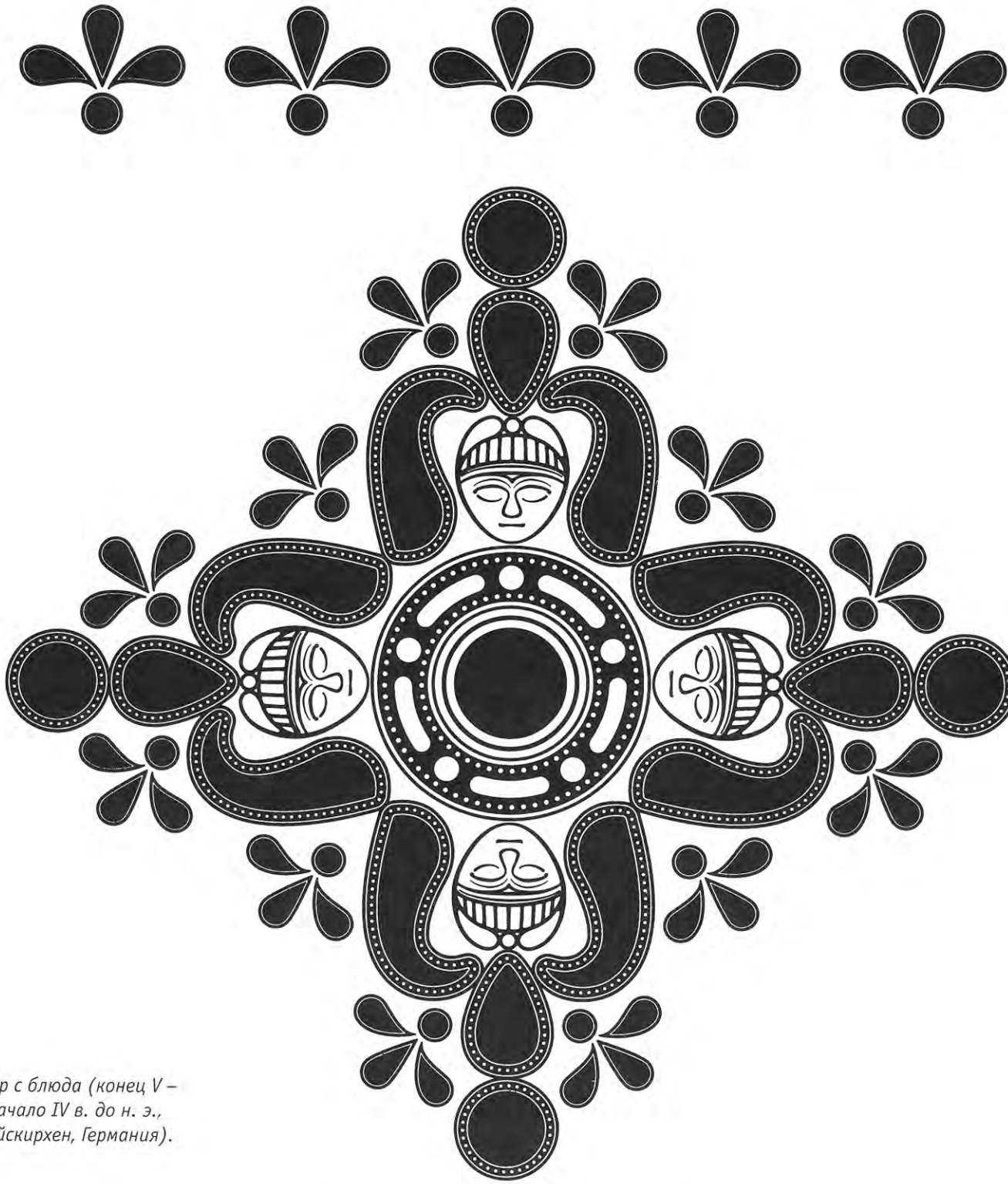

Вверху слева – узор с бронзового предмета утвари (IV в. до н. э., Марна, Франция). Вверху справа – мотив с бронзового блюда (I в. н. э., Мол-Хираддуг, Уэльс). Внизу – узор с конской упряжи (I в. н. э., Полден-Хиллс, Сомерсет, Англия).

Узор с обратной стороны бронзового зеркала (I в. н. э., Холкомб, Девон, Англия).

Узор с блюда (конец V – начало IV в. до н. э., Вайскирхен, Германия).

Алфавит

Основную часть украшенных рисунками рукописей составляет текст, написанный на латыни, что делает его практически недоступным для большинства людей. В *Линдисфарнском Евангелии* есть параллельный перевод на англосаксонское наречие середины X века – хоть он и представляет интерес для историков, но совершенно не помогает понять написанное.

В *Келлской Библии* 680 страниц, и лишь немногие из них богато иллюстрированы. Все остальное – просто текст, хотя и здесь можно найти множество узорных буквиц, иногда в виде настолько причудливых тел животных, что сложно понять, какая же это буква. Алфавит на следующих страницах составлен по мотивам рисунков из *Келлской Библии* и *Линдисфарнского Евангелия* с современными вариациями и дополнениями.

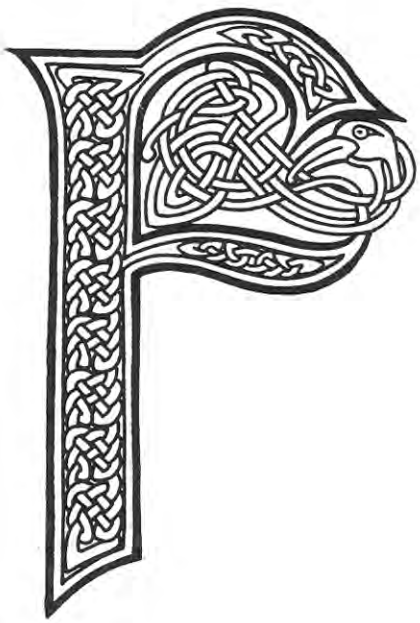
А б

С d

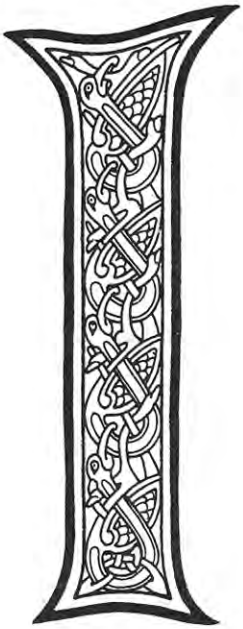

e f

ç h

I J

K L

m n

o p

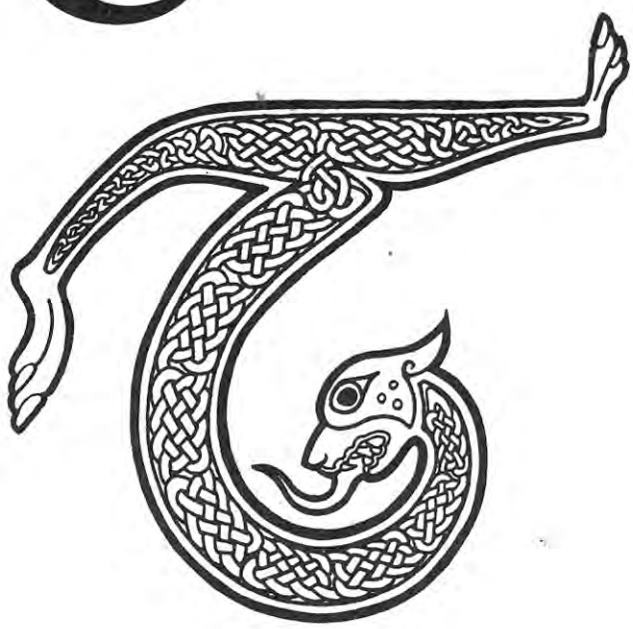

ᛩ ᚱ

ᛋ ᛏ

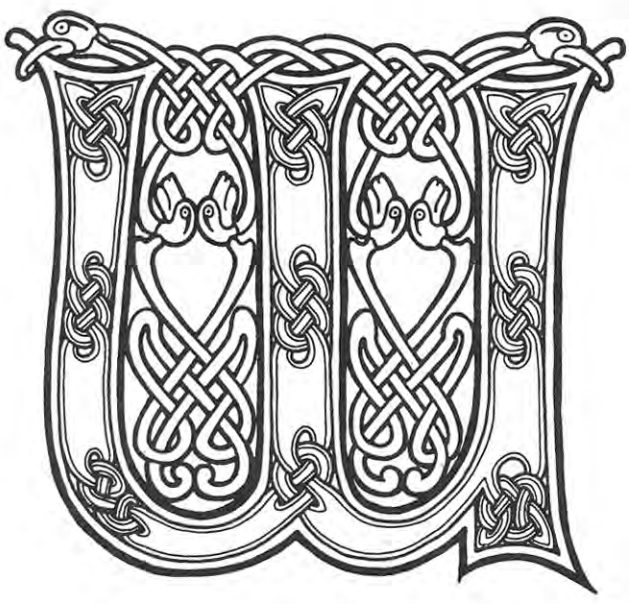

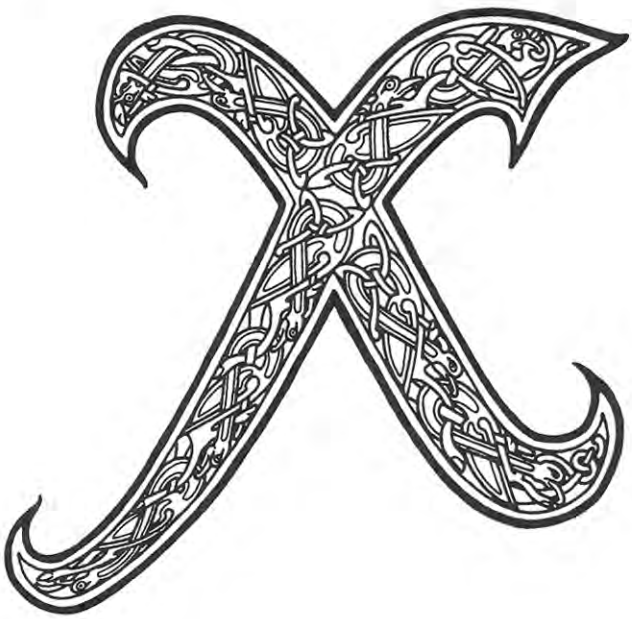

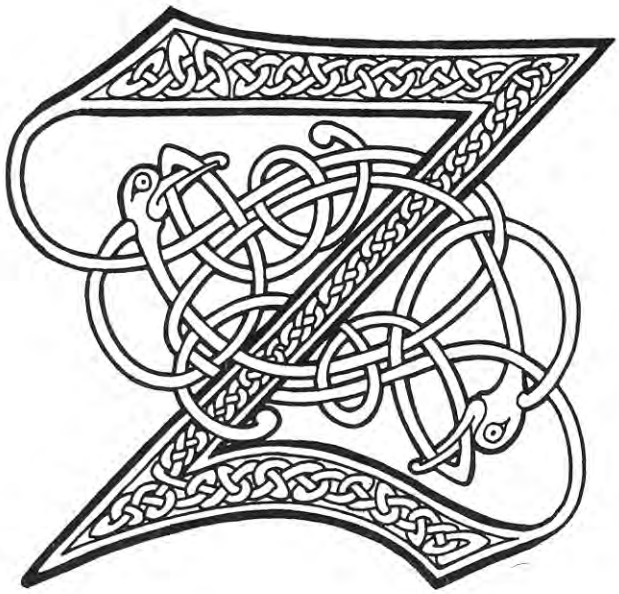

ц ч

ш х

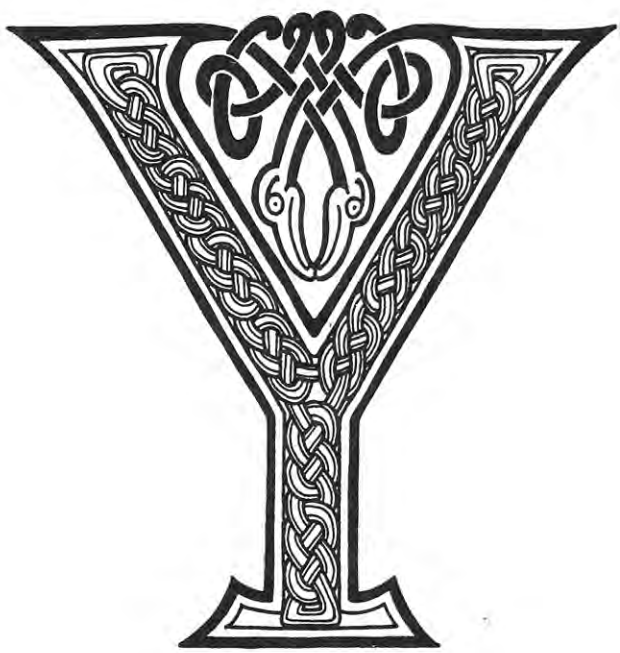

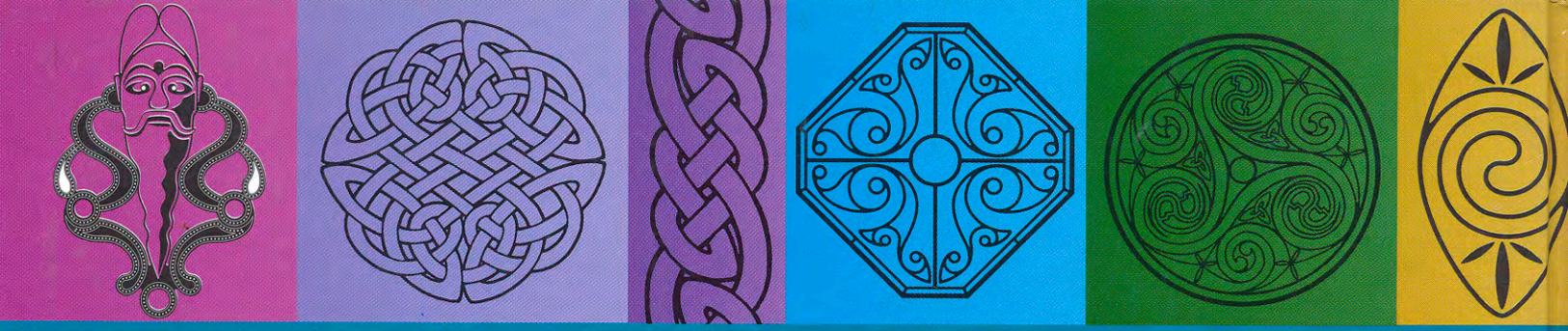

z

y

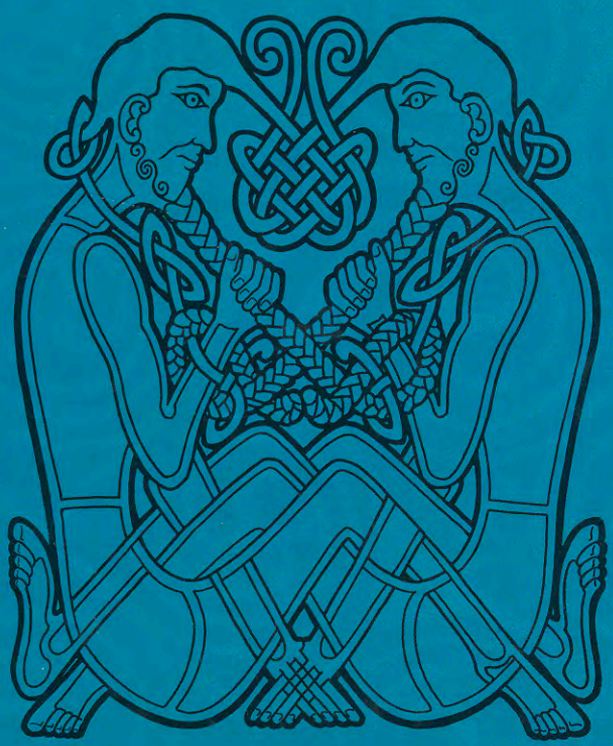

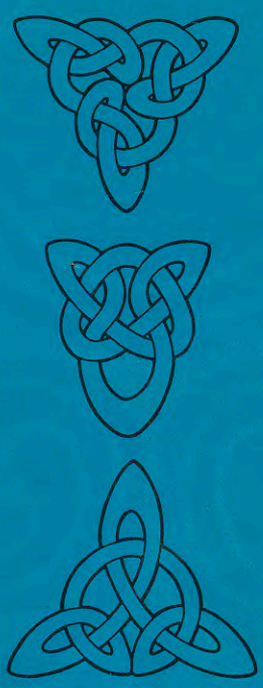
узлы ◎ круги ◎ спирали ◎ орнаменты
птицы ◎ звери ◎ змеи ◎ картины
изображения святых ◎ алфавит ◎ древо жизни

Рисунки для практического применения, созданные по мотивам древнекельтских узоров

В каждом разделе простые мотивы сменяются более сложными схемами со множеством деталей

Подробное руководство по применению мотивов в различных видах рукоделия

ISBN 5-322-00275-8

