

Н. К. Ильина

ВОЛШЕБНОЕ ОРИГАМИ

Москва, 2017

УДК 746
ББК 37.248
И46

Ильина, Н. К.

И46 Волшебное оригами / Н. К. Ильина. – М. : T8RUGRAM / РИПОЛ классик, 2017. – 258 с. : ил.

ISBN 978-5-519-61077-3

Оригами – это древнее японское искусство складывания бумаги без каких-либо подручных средств. Благодаря этой книге, используя только листок бумаги, собственные руки и наши подробные инструкции, вы научитесь создавать удивительных животных, прекрасные цветы, самолёты, автомобили и даже маски.

Погрузитесь в удивительный мир японского искусства и станьте волшебником, который сможет поразить своих друзей и близких оригинальными и замысловатыми фигурами из простого листка бумаги!

Hand made – это просто и увлекательно!

УДК 746
ББК 37.248
BIC WFT
BISAC CRA025000

ISBN 978-5-519-61077-3

© T8RUGRAM, оформление, 2017
© ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2017

Введение

Наше восприятие мира формируется с детства. Каким его рисует ребенок в своем воображении, зависит во многом от окружения. Если малыш растет и развивается, общаясь с интересными людьми, в окружении исполненных духовной красоты предметов, его мир подобен разноцветной радуге. А в прекрасном мире хочется творить и развиваться, для того, чтобы сделать его более совершенным. Для создания прекрасного необходимо обладать тонким чутьем и воображением. Воображение - это раскраска нашего собственного мира. Его развитию у ребенка способствует изготовление разнообразных поделок собственными руками. Через это занятие ребенок учится создавать красоту сам, приобретает навыки для перехода во взрослую жизнь.

Способности и задатки к творческой деятельности имеются у каждого человека, но находят применение далеко не у всех. Эти способности необходимо и можно развивать.

Гармонически правильное развитие детей во многом зависит от эстетического воспитания. С раннего детства у человека формируется чувство прекрасного. И от того, что в этих представлениях отразилось, зависит и будущее человека, и его внешность, и одежда, и поступки, а также то, как он строит отношения с другими людьми.

Эстетическое воспитание - это не только воспитание посредством труда, знакомством с природой, окружающей средой. Понятия труд, красота и нравственность неразрывно связаны между собой, поэтому детям необходимо трудиться, полюбить трудовую деятельность. У каждого ребенка свои уникальные интеллектуальные и творческие способности, но умение работать руками

очень важно, поскольку через него можно воздействовать на творческую работу ума. Дети развиваются, постигают законы красоты, гармонии, формируют творческие способности и воспитывают в себе нравственные качества посредством трудовой деятельности.

Одним из самых доступных материалов для творчества является бумага. Оживая в руках ребенка, она превращается в настоящее произведение искусства, открывая возможности для развития творческой натуры. Работа с бумагой в технике оригами, поскольку это ручной труд, также способствует гармоничному развитию личности. Нет такого ребенка, который бы с младенчества не любил возиться с бумагой. Малыши любят мять, рвать бумажные листы, любимые детские книжки. Психологи говорят, что рваные книжки оказывают благотворное воздействие на маленьких детей, считают это своеобразной подготовкой к творчеству. Подрастая, дети начинают мастерить из листов бумаги готовые отправиться в рейс самолетики, «бомбочки», пароходики, лягушки.

Складывание фигурок из бумаги появлялось буквально в каждой стране после ее изобретения и более-менее широкого использования, точно так же, как в культуре каждой страны широко распространено складывание из ткани каких-либо вещей (к ним можно отнести восточные чалмы, греческие туники и индийские сари и иные украшения). Поэтому можно сказать, что складывание фигурок из бумаги вытекает из развития общечеловеческих потребностей и прогресса, но и несет на себе отпечаток характера того человека, что складывает какую-либо фигурку.

Искусство «оригами», что в переводе с японского означает «складывание из бумаги», появилось одновременно с изобретением бумаги.

В Европе бумагу стали называть по аналогу с ее предшественником - папирусом. Папирус появился в Древнем Египте около 3,5 тыс. лет до н. э. Его делали из тростника. Для изготовления папируса от стебля бамбука брали только нижнюю часть длинной около 60 см. Ее очищали от наружного слоя, а белую сердцевину разделяли на полосы и несколько дней вымачивали в воде. Таким образом, полоски разбухали, а водорастворимые вещества удалялись. Полученные размягченные полоски выдерживали под прессом, затем опять погружали на сутки в воду. Такую операцию проделывали несколько раз до тех пор, пока полоски не приобретали кремовый оттенок и не истончались до полупрозрачного состояния. После этого их окончательно просушивали, прессовали и разглаживали камнем. Но папирус производили лишь до V в. н. э., позже его производство сильно сократилось, а с появлением бумаги папирус утратил значимость и его перестали производить в промышленных масштабах.

Во II в. до н. э. у папируса появился конкурент - пергамент. Его стали производить в Малой Азии в городе Пергаме (от города пергамент и получил свое название). Пергамент служил прекрасным материалом для письма. Ввиду того, что изготавливали его из кожи молодых животных, он был намного прочнее, эластичнее и долговечнее своего конкурента. Да и в использовании он был гораздо удобнее и практичнее. В случае необходимости на нем можно было писать с обеих сторон, смыть ненужный или ошибочный текст. У такого материала был только один недостаток - довольно трудоемкое производство, что отражалось в свою очередь на его цене.

По мнению ученых в III-IV вв. до н.э. уже существовали материалы, напоминающие бумагу. Технологию изготовления этого нового и необычного для того времени материала китайцы могли перенять от туркменов. В восточном Туркестане умельцы научились изготавливать очень тонкий войлок, тщательно размочив небольшие кусочки шерсти в воде, которые впоследствии отлавливали ситом, отбрасывали на специальный пресс, отжимали и сушили.

В Китае вместо шерсти стали использовать растительные волокна, а точнее - измельченные кусочки коры тутового дерева, размочаленные стеблями бамбука. В результате получили совершенно новый материал - бумагу.

В 105 г. н. э. чиновник Цай Лунь официально доложил императору о появлении новой технологии. Это и стало считаться официальной датой «появления» бумаги. В VI в. н.э. в Китае возникли бумажные деньги Фэй-Тянь (летающие монеты).

В Китае секрет изготовления бумаги тщательно охранялся, однако в VII в. н.э. странствующий буддийский монах Дан-Хо, который «был богат знаниями и умел делать бумагу и тушь», добрался до Японии и передал секрет изготовления бумаги. Таким образом, в 610 г. технологии производства бумаги появились в Японии («Японские хроники»).

В Японии придерживались следующей технологии производства бумаги. Коконы шелкопряда варили, выкладывали на циновку, тщательно промывали, перетирали в однородную массу, которую после отцеживания воды просушивали. Верхний слой удаляли, в результате чего на циновке образовывался тонкий волокнистый

слой, преобразующийся после отглаживания в лист бумаги. Затем дорогое сырье заменили на более дешевое: на стебли бамбука, древесную кору, коноплю, тряпье. Со временем японская бумага перестала уступать, а впоследствии начала превосходить по качеству китайскую.

Старинная технология производства бумаги существует в Японии и до настоящего времени. Маленькие мастерские и сейчас изготавливают вручную отдельные и дорогие листы бумаги «Ваши». У этой бумаги особенные свойства, она очень прочная, выдерживает несколько тысяч сгибов, и поэтому ее часто используют вместо стекол в японских домах. Бумагу «Ваши» применяли после окончания первой мировой войны при подписании «Версальского договора о мире».

В Европу бумажное производство пришло от арабов в XI-XII вв. Первоначально оно стало развиваться в Италии, Испании и Франции. Позже распространилось и в других странах. Итальянцы внесли некоторые усовершенствования в процесс производства и стали получать бумагу с водяными знаками, заменили для проклейки исходного материала животный клей на растительный и т.д. Изменения привели к получению более качественной массы для производства бумаги.

Наибольшее развитие оригами получило в Японии, которая теперь признана истинной родиной данного вида прикладного творчества.

В Японии оригами не только любимое хобби. У японцев возникла некоторая мистическая связь между религиозными ритуалами и изделиями из сложенной бумаги («ориками»). Примером такого ритуала является изготовление маленьких бумажных коробочек Санбо, в

которые клали жертвоприношения в синтоистских храмах (кусочки рыбы и овощей). В XIV в. оригами перестало быть только религиозным атрибутом и достигло императорского двора. Все аристократы, представлявшиеся ко двору, должны были иметь некоторый навык складывания. Записки, сложенные в форме бабочки, журавля, цветка или абстрактной геометрической фигуры, выступали в те времена символом дружбы или пожеланиями удачи для любимого человека.

Такие фигурки часто выражали больше внимания, любви, чем слова записи. Владение искусством оригами являлось признаком хорошего образования и изысканных манер. У некоторых знатных семей фигурки оригами выступали в качестве герба или печати.

У детей из бедных японских семей бумажные игрушки в течение многих веков оставались единственной радостью. Секреты оригами передавались по наследству из поколения в поколение, их тщательно оберегали и сохраняли втайне от посторонних. И лишь когда оригами по праву стало одним из видов японского искусства, его секреты открылись для масс, появились и настоящие любители оригами.

В XVI-XVIII вв. оригами из церемониального искусства преобразовалось в приятное времяпровождение. В этот период появилось много моделей, которые сейчас считаются классическими (японский журавлик (цуру) и др.).

Во второй половине XIX в. Япония перестала быть закрытой страной, в результате чего мир познакомился с элементами ее культуры, в том числе с классическими фигурками, выполненными в технике оригами.

Но в Европе и до этого времени существовало ремесло, напоминающее оригами. Испания может похвастаться своим собственным независимым открытием фигурок, например, птичками-«пахаритами». Но бумага в Европе была материалом редким и дорогим, поэтому в тот период чаще складывали ткань - воротники (в костюмах XVI-XVII вв.), чепцы и другие головные уборы, которые стали символом сестры милосердия, монахини, горничной.

В Европе среди почитателей оригами можно выделить Леонардо да Винчи, автора «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, Льва Толстого.

Немецкий педагог Фридрих Фребель пропагандировал складывание из бумаги как дидактический метод для объяснения детям некоторых простых правил геометрии. Впоследствии школьники разных стран мира стали заниматься оригами с целью развития способностей.

Революционное развитие оригами произошло благодаря усилиям всемирно известного оригамиста Акиры Йошизавы. Акира Йошизава стал автором сотни новых, ранее неизвестных фигурок. Он доказал, что искусство складывания является авторским и способствовал его распространению по всему миру. Знаменитый японец изобрел несложные условные обозначения, позволяющие представить процесс изготовления фигурки в виде серии рисунков - чертежей. Этими условными знаками пользуются большинство людей, занимающихся оригами.

В последние сорок лет оригами достигло наибольшего расцвета: клубы оригамистов появились не только в

Японии, но и в Голландии, Англии и многих других развитых странах.

Благодаря оригами из обычного листа бумаги путем его многократного сложения можно создать целый мир из растений, птиц, животных и сказочных существ. Прыгающие лягушки, бумажные кораблики и самолетики, газетные пилотки для защиты головы от солнца, кулечки для семечек - все это простейшие формы оригами, с которыми знаком практически каждый человек. Оригами входит в нашу повседневную жизнь в виде упаковки подарков, создания бумажных пакетов, шкатулок и коробочек для хранения милых сердцу вещей, елочных украшений и т. д. Поэтому в прошлые века оригами являлось обязательным предметом в образовании девушек, развивая у них творческие и художественные способности.

В древние времена, когда бумага была редкостью, только богатые и уважаемые люди могли ее использовать, а техника оригами была искусством для избранных. Первыми начали складывать фигурки из бумаги монахи, вкладывая в них религиозный смысл. Затем бумагу стали использовать в праздничных и свадебных церемониях, в качестве подарков и украшений для дома.

Современные дизайнеры с помощью оригами оформляют витрины магазинов, разнообразные выставки и презентации, используют элементы этого искусства при выполнении театральных, карнавальных и праздничных костюмов. Оригами нашло свою нишу и в строительстве: инженеры оценили надежность и удобство хранения и транспортировки быстровозводимых складчатых конструкций. Некоторые принципы оригами используются при создании раскрывающихся антенн космических кораблей.