

УДК 677.851.1.001.76

СТИЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДИЗАЙНЕРСКОМ ИСКУССТВЕ

THE STYLES OF DESIGN ART

*Б.П. ТОРЕБАЕВ, К.А. ЖОЛДАСБЕКОВА, С.У. КАРИБАЕВ,
Г.О. ЖЕТПИСБАЕВА, А.К. БЕКТУРСУНОВА, Ж. СЕРИКУЛЫ*

*B.P. TOREBAEV, K.A. ZHOLDASBEKOVA, S.U. KARIBAYEV,
G.O. ZHETPISBAYEVA, A.K. BEKTURSUNOVA, ZH. SERIKULY*

(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан)

(M. Auezov South Kazakhstan State University, Republic of Kazakhstan)

E-mail: b.torebaev@mail.ru; karla_1981kz@mail.ru; ksarsebay@mail.ru

Статья посвящена описанию значимого художественного направления, так называемого "большой художественный стиль эпохи". Авторы рассматривают возникновение и особенности каждого художественного стиля, развитие дизайнерского направления в соответствии с развитием промышленности и особенностями общего стилевого направления в искусстве, их роль в становлении цивилизации, в развитии орнаментального искусства, усилении символики и возрастании функционального значения орнамента в стиле, а также проявления стиля и в текстильных рисунках.

Article is devoted to the description of the large art direction, so-called "big art style of an era". The occurrence and characteristic of each artistic style is outlined. Development of the design direction according to development of the industry and features of the general style direction in art, their role in the development of civilization, the development of ornamental art, strengthening the symbolism and increase the functional value of the ornament in the style and display style and textile patterns.

Ключевые слова: "большой художественный стиль эпохи", "античный мир", "сасанидский стиль", "стиль Людовика XVI", формоизобретательская деятельность, тератологический стиль, ренессанс, Арнуво, пасторальный сюжет, "текучая" линия.

Keywords: "great art style of the era", "ancient world", "Sassanid style", "The style of Louis XVI", forminventive activity, teratological style, Renaissance, Art Nouveau, pastoral story

Авторы рассматривают так называемый "большой художественный стиль эпохи". Традиционно историю искусства трактуют как последовательную смену "больших стилей эпохи": романский стиль, готика, эпоха Возрождения (ренессанс), барокко, рококо, классицизм, неоклассицизм, ампи́р, романтизм и т. д. [1].

Умение тонко чувствовать стили и разбираться в них – отличительная черта профессионального дизайнера, так как стиль – это важнейший инструмент в его работе. Не зная стилей, дизайнер не может почувствовать себя уверенным в своей творческой деятельности.

Дизайнерское искусство развивается в соответствии с развитием промышленности и особенностями общего стилевого направления в искусстве. У каждой эпохи свой неповторимый стиль, воплощающий в себе эстетическое и философское мировоззрение человечества. В нем проявляется, в частности, идеал красоты, преобладающий в данную историческую эпоху. Например, в орнаментальном искусстве древних греков сложился стиль – гармоничность и спокойствие красивых мотивов. Основные формы их орнамента отличаются правильностью и симметрией изображения. Волнообразная линия объединяет отдельные мотивы, включающие листья аканта, розетки, цветы лотоса. Особенности каждого художественного стиля проявляются в выборе и трактовке орна-

ментальных форм, в их расположении, цветовом решении.

Античный мир – первый этап нашей истории искусства, представляющий собой длительный период от конца неолита до начала Средневековья. Под термином "античный мир" подразумеваются страны греческой и римской культуры и соседние с ними ареалы, иными словами, довольно обширный географический комплекс. Античный стиль возникает в XI в. до нашей эры. Формы и приемы этого стиля оказали настолько значительное влияние на художников последующих веков, что стали настоящими "моделями" для подражания.

В эпоху раннего Средневековья преобладал так называемый "сасанидский стиль". В этом стиле обильно изображаются животный мир, подвиги реальных и вымышленных героев. Иногда орнаментация сасанидского стиля содержит связанные между собой или рассыпанные по всему полю розетки, медальоны, перлы, сердечки и т.д. [2].

Европейский средневековый орнамент в романский период (XII в.) основан на так называемом тератологическом стиле (тератологический – в переводе с греческого – "чудовище") и оценивается искусствоведами как огрубленное переплетение античных и восточных декоративных элементов, византийских и кельтских декоративных мотивов, которые помогли сложиться уникальному орнаментальному стилю. Расти-

тельный орнамент в этом стиле выполнял второстепенную функцию, являясь не смысловым, а поддерживающим основные мотивы средством. В одежде были модными "тяжелые" тона темно-синих, зеленых, пурпурных цветов и рюфуса.

Второй период Средневековья – готический (XII-XV вв.) развивает орнаментику и усиливает символику. Функциональное значение орнамента в готическом стиле возрастает. В одежде доминируют яркая цветовая гамма, цветовая асимметрия, изящные сочетания ярких желтых, красных и синих цветов [3].

Ренессанс (XV-XVI вв.) – (от франц. *renaissance* и итал. *rinascimento* – возрождение) – это прежде всего эпоха, внутри которой существовали различные художественные стили, направления и течения. Ренессанс стремится возродить древнюю культуру во всех ее аспектах и вновь установить идеал порядка и красоты, тесно связанный к греко-римской моделью. Стиль ренессанс – это изящество и изысканность форм, бережное отношение к пропорциям, благородство, строгость, чувство меры, поиск совершенства, золотой середины, идеала. В орнаменте этой эпохи много всевозможных реальных мотивов, существ, которые находятся в постоянном активном действии, создают некую игру в действительность, не имеющую подчас никакого идейного смысла. В декоре мы видим большое количество обнаженных тел, что характерно для искусства Ренессанса в целом. В этом стиле отвергались броские и вызывающие цвета. В одежде использовали приглушенные изумрудные оттенки, темно-зеленый, пурпурно- и винно-красный цвета [4].

В конце XVI столетия в Европе рождается стиль барокко. Этот стиль в XVII в стал доминирующим. Эпоха барокко – царство растительной пластики. В стиле барокко преобладают варианты пальметты, раковины, акантового листа. Очень популярны ламбрекены, гирлянды, букеты и венки.

В XVII – начале XIX вв. в Европе кроме барокко господствует еще один стиль – классицизм, который становится одним из ведущих в различных странах. Классицизм

– это понятие, несмотря на похожее звучание и родственное происхождение, не тождественно понятию "классика". Конечно, в широком смысле классицизм можно отнести к классике, особенно с современных позиций. Но в более узком смысле классицизм – это прежде всего стиль, ориентированный на классику античности, опирающийся на греческую античность, как совершенный, идеальный и бесспорный образец.

В XVIII в. барокко превращается в рококо. Эпоха рококо была не только завершающей, но и наиболее утонченной и облегченной стадией искусства барокко. 40-60 гг. этого века – время расцвета стиля рококо в истории европейского искусства. Рококо тоже стремился к живости движения, но, в отличие от массивной динамики барокко, подвижность французского рококо легкая, порхающая. Рококо в переводе с французского *grosos* – вычурный, причудливый. Оно означает "узор из камней и раковин". Для этого стиля характерен мир фантазий, мифологических и пасторальных сюжетов, экзотических (китайских, турецких) полусказочных образов. Изящная мебель, зеркальные или украшенные картинами с глубоким ландшафтом стены интерьеров не требуют богатых тканых обоев, и такая тенденция продолжается долго. Даже сегодня традиционные набивные ткани с изображениями кружевных лент и цветов пользуются устойчивым спросом у сельских жителей Европы.

История костюма свидетельствует, что каждый из ее периодов самобытен и по своему оригинален. В конце XVIII в. благодаря Джорджу Браммелю (1778-1840) возник стиль денди, что в переводе с английского означает "щеголь". Главнейшим признаком этого стиля была внешняя простота одежды в сочетании с невероятно дорогой тканью и безупречным кроем.

Классицизм завершает ампир – [фр. *empire*] – империя, второе название – "стиль Людовика XVI". Поэтому ампир часто называют поздним классицизмом. Но в отличие от классицизма ампир в качестве образца выбрал римскую античность, а не греческую. Если классицизм

строг и относительно емок в простоте форм и отвечает идеям гражданственности общественного строя, то ампир наследует имперские настроения, возникшие в период правления Наполеона I. Если мотивы цветочных гирлянд, корзины цветов, розетки, фестоны, грифоны, сфинксы, фавны, купидоны, герои мифологических сюжетов отражали мифологические понятия, которые легко подчеркивали игру воображения античным смыслом в период классицизма, то колчаны, лавровые венки, луки, трофеи, стрелы, цветы лотоса и другие обязаны имперским настроениям европейского общества.

В XIX в. в Европе возникает романтизм. Романтический стиль, к которому относят обычно женственную одежду, украшенную воланами, оборками, вышивкой, сохранился в моде, но сильно видоизменился. Особенно изменились характер ткани, ее рисунок и цвет. Этот стиль держался на гладкокрашеных материалах.

Модерн возник в конце XIX века. Любовь к родной природе и интерес к истории стали частью всего процесса развития модерна в Европе. Ранние композиции этого стиля были просты, и повторяемость элементов хорошо читалась. Если последним "большим художественным стилем" можно считать, наверное, стиль модерн – (от франц. *moderne* – современный) или Арнуво ("*L'art nouveau*" – новое искусство), то он, безусловно, является первым стилем в изобразительном и промышленном искусстве, а также в архитектуре, который создан сознательно, спроектирован как единый для всех элементов предметной среды. Именно в искусстве модерна в конце XIX - начале XX вв. проявилось внимание к форме, пластике. Модерн отличали пристрастие к декоративности, игре линий и цвета. Таким образом, искусство модерна совершило поистине революционные преобразования, внося поэтику символизма и высокую дисциплину композиции, декоративный ритм гибких текучих линий [5].

Этот стиль необычайно ярко проявился и в текстильных рисунках. Основными в художественном оформлении текстильного полотна модерна были не только расте-

ния с вытянутыми узкими стеблями, быстро бегущие облака, петляющие между камней горные ручьи, но и живые организмы – вздымающиеся и колышущиеся массы. Зарождение и развитие длинной волнистой "текучей" линии в текстильном рисунке можно проследить в работах многих дизайнеров, оказавших большое влияние на развитие дизайна текстиля европейского континента. Также модерн проявился и в стиле одежды благодаря работам известного модельера Поля Пуаре – реформатора женской моды. Итак, утвержденный в европейском искусстве, модерн, будучи революционным, переломным этапом в истории искусства, архитектуры, дизайна, является неким мостом между старым и новым. Во многих своих проявлениях этот стиль связывает нас с прошлым и одновременно стремительно движется вперед, разрушая традиции.

В Ы В О Д Ы

Видоизменяя окружающий мир, художники не только применяли законы композиции, они создали художественные стили. Стиль является идейной и художественной общностью изобразительных приемов в искусстве определенной эпохи или отдельном произведении. Находки каждого стиля как эстафета передаются от поколения к поколению, периодически сменяя друг друга, отражая новые формы общественного развития, новое понимание красоты [6]. Современный дизайн располагает неограниченными возможностями, он не обременен стилистическими рамками, поэтому дизайн в последнее время все чаще находит новые выразительные средства.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *Найденова Н., Трубецкова И.* Мода, цвет, стиль. – М.: "Эксмо", 2012.
2. *Torebaev Borijan.* Орнамент и цвет в дизайне текстиля. – Изд.: LAP LAMBERT Academic Publishing. Германия, 2017.
3. *Торебаев Б.П., Жолдасбекова К.А., Бейсенбаева Ш.К.* Цвет в стилях // Materials of the international scientific-practical conference: Prospects for the development of modern science. – Mai 4-6, 2016, Jerusalem, Israel.

4. *Торебаев Б.П., Мырхалыков Ж.У.* Цвет в текстиле. – Шымкент: Изд-во ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2016.

5. *Мирзаев Алишер.* Размышления на тему // SANAT. – 2000, №1.

6. *Мудрова Н.В., Мизонова Н.Г.* Стилистические изменения облика городского жителя в результате влияния уличной моды и городской среды // Сб. мат. Межвуз. научн.-технич. конф. аспирантов и студентов: Молодые ученые – развитию текстильно-промышленного кластера. – Иваново, 2017.

REFERENCES

1. Najdenova N., Trubeckova I. *Moda, cvet, stil'*. – М.: "Jeksmo", 2012.

2. Torebaev Borijan. *Ornament i cvet v dizajne tekstilja*. – Izd.: LAP LAMBERT Academic Publishing, Germanija, 2017.

3. Torebaev B.P., Zholdasbekova K.A., Bejsenbaeva Sh.K. *Cvet v stiljah* // Materials of the international scientific-practical conference: Prospects for the development of modern science. – Mai 4-6, 2016, Jerusalem, Israel.

4. Torebaev B.P., Myrhalykov Zh.U. *Cvet v tekstile*. – Shymkent: Izd-vo JuKGU im. M. Aujezova, 2016.

5. *Mirzaev Alisher.* Razmyshlenija na temu // SANAT. – 2000, №1.

6. *Mudrova N.V., Mizonova N.G.* Stilisticheskie izmenenija oblika gorodskogo zhitelja v rezul'tate vlijanija ulichnoj mody i gorodskoj sredy // Sb. mat. Mezhvuz. nauchn.-tehnich. konf. aspirantov i studentov: Molodye uchenye – razvitiju tekstil'no-promyshlennogo klastera. – Ivanovo, 2017.

Рекомендована кафедрой технологии и конструирования изделий легкой промышленности. Поступила 31.08.17.