Тема лекций 2: Значение теории стиля.

1. Стилеобразующие факторы и стилевое единство

 В книге «Основные термины дизайна» дается следующее определение

понятия «стилизация» (стайлинг). Стайлинг – особый тип формально-

эстетической модернизации, при которой изменению подвергается

исключительно внешний вид изделия, не связанный со сменой функции и не

касающийся улучшения его технических или эксплуатационных качеств.

Стилизация придает изделию новый, коммерчески выгодный вид.

Стилизация тесно связана с конкретными характерными чертами образа жизни, с модой и изменением предпочтений.

Стилизация в дизайне осуществляется несколькими путями:

 буквальное копирование визуальной формы культурного образца;

 прямой перенос некоторых визуальных признаков внешнего

строения с культурных образцов на проектируемую вещь (орнаментальные

детали, декоративные или конструктивные элементы);

 перенос характерных визуально наблюдаемых структурных

признаков морфологии (в частности, методом пропорционирования).

Приемы группы «а» представляют собой вырождающийся путь стилизации, когда она превращается из средства гармонизации отношения «вещь-культура» (при условии остающегося несовпадения вещи и культурного образца) в конформизм, прячущий подлинное лицо вещи.

 Приемы группы «б» обычно применяются в традиционных объектах

дизайна (мебель, посуда, одежда, интерьер, светильники, сумки и т. д.), а

также в тех областях дизайна, которые уже приобретают свои тенденции

(транспорт, некоторые изделия массового потребления). Сюда же можно

отнести приемы стилизации природных форм в промышленных изделиях.

Приемы группы «в» наиболее типичны для дизайна. Прямого переноса

форм здесь нет, стилизация строится на переносе формальных структурных

отношений с одних предметов на другие. Станок, конечно, не похож на

греческую вазу, но связь между их формальными структурами можно

проследить. Нет буквального сходства между образцами стиля барокко и

некоторыми современными изделиями, но ассоциативное тождество

отношений легко устанавливается.

 В дизайне особенной популярностью пользовалась группа приемов
стилизации, построенная на пропорциональных схемах (канонах),
использовавшихся в архитектуре и искусстве еще со времен античности и
ассоциирующихся в нашем сознании с высокой классикой. Всякие рассуждения о стиле, приводит к вопросу о его носителях, элементах и категориях. Однако, эти понятия связаны с определенным представлением о структуре художественного произведения.
 Наряду с многочисленным делением художественной структуры на
элементы существует, как известно, и двухчастное расчленение на
содержание и форму. Вопрос о содержании и форме в искусстве предельно
сложен и даже запутан. Это разделение больше всего подходит для
понимания стиля в дизайне. Затронем только один наиболее
распространенный вопрос по поводу такого разделения художественной
структуры. Теоретики иногда спорят: художественный образ – содержание
или форма? Отметим, что идейный смысл художественного произведения –
это прежде всего содержание, а композиция – в основном формальный
элемент.
 Стиль как художественная закономерность находит выражение в
различных элементах структуры художественного произведения. Выражая
закономерность стиля, элементы структуры становятся его носителями
(этот термин в теорию стиля ввел Соловев А.Н.). Что происходит с
элементом художественной структуры, когда он становится носителем
стиля? Он подчиняется художественной закономерности, свойственной
данному стилю, и тем самым приобретает стилевую окраску, или стилевую
характерность.
Едва ли надо доказывать, что тот элемент структуры художественного
произведения, который называют внешней формой, становится одним из
важнейших носителей стиля. Элементы внешней формы (рисунок, колорит и
т. д.) являются неустранимыми носителями стиля. Так, стиль французских
импрессионистов в первую очередь характеризуется колоритом их полотен,
на которых они стремились передать мгновенно схваченное впечатление
цвета и света.
 Другим уровнем структуры художественного произведения является
композиция. Как элемент художественной структуры композиция
свойственна произведениям любого вида искусства. Но она специфична в
каждом искусстве в зависимости от предмета и средств его выражения.
Необходимо строго различать композицию и структуру художественного
произведения, чтобы сразу отстранится от таких понятий как
«композиционная структура» или «структурная композиция». Название
«структура» применительно к строению художественного произведения, к
системе элементов, составляющих художественное целое, определяемое
категориями содержание и форма. Композиция – только один из компонентов
этой системы, только один из ее уровней. Как определенный уровень
художественной структуры композиция становится носителем стиля.

А теперь посмотрим, является ли содержание художественного
произведения носителем стиля? Входит ли оно в стиль? Идейно-образное
содержание входит в стиль, но не является его носителем. Оно входит в
стиль как стилеобразующий фактор. Таким образом, если носителями стиля
признать только формальные элементы (идея, образ), то они получат свое
законное место – место стилеобразующих факторов. Стиль начинается там,
где начинается форма, с ее изображения и выражения, с построения образа.
Стиль объединяет формальные элементы художественной структуры и таким
образом поднимается над формой и ее элементами. Стилевое единство – это
уже не форма, а смысл формы.
А к стилеобразующим факторам относятся:
1) предметно-идейное содержание;
2) тема;
3) идея;
4) образ;
5) метод-отображение.
 2 Определение и элементы стиля в дизайнеЧто такое стиль? Этот вопрос и на сегодняшний день остается
интересным и неопределенным. Мы часто слышим о «стиле жизни», «стиле
речи» и «стиле мышления», стилевых направлениях, стилистике и др. Стиль
указывает на какое-то особое качество предмета или продукта. Не
разобравшись с этим вопросом, можно считать, что носителем стиля может
быть кто угодно, а применять термин можно без каких-либо ограничений.
Существует множество определений стиля: «Стиль — совокупность
основных черт и признаков архитектуры данного времени и данного народа,
проявляющихся в особенностях ее функциональной, конструктивной и
художественной сторон» (И.А. Бартенев, В.Н. Баташкова). «Стиль — это
совокупность черт, близость выразительных художественных приемов и
средств, обуславливающих собой единство какого-нибудь направления в
творчестве (Национальный, архитектурный, художественный)» (О.А.
Нестеренко). «Стиль — способ осуществления чего-либо, отличающихся
совокупностью своеобразных приемов» (Современный словарь иностранных
слов (М., 1992)).
Термин «образ» имеет множество значений, но в этом случае — самое
непосредственное, прямое, самое механическое отражение чувственных
вещей в сознании. Именно при таком понимании «образа» мы можем легко
противопоставить художественный стиль произведения образу.
«Художественный стиль не есть отвлеченная идея того или иного предмета».
«Если бы это было так, то все идейное тем самым было бы уже и
художественным».
История термина «идея» очень богата. В изложении Лосева: «Идея» -
нечто простое, очевидное. «Идея» – либо то, чем отличается одна вещь от другой, либо то, что является родовым понятием в отношении видовых единичностей, сюда относящихся. «Если мы возьмем табуретку, то ее идеей явится у нас ее смысловое назначение, а именно быть устройством, удобным для сидения». Поэтому нельзя опровергнуть тезис о том, что художественный cтиль произведения несводим на его идею.
 «Художественный стиль не есть также соединение чувственного образа с его
идеей». «Иначе любой камешек или хворостинка, которые валяются на
проселочных дорогах, уже обладали бы художественным стилем».
Рассматриваемый пример с камнем показывает, что камень нечто
чувственное и материальное и отличается чем-нибудь от окружающей среды,
т.е. обладает идеей. А так как все на свете и материально, и идейно, то в
таком случае абсолютно все будет являться художественным.
Художественный стиль предмета не есть просто только слияние его
содержания с его формой. Из этого следует, что все на свете обладает и
содержанием, и формой. Каждый художественный образ предполагает
художественную идею, почему в искусстве нельзя говорить только об
образе, нечего не говоря об идее. Получается, что, если художественный
образ входит каким-нибудь способом в определение художественного стиля,
то художественный стиль не сводится только на его художественный образ.
«Художественный стиль произведения не есть также и его только
художественная идея». Самый подробный рассказ о художественной идеи
какого-либо произведения, самый точный анализ не заменит все сцены и
эмоции, пережитые в нем. А если не будут проанализированы эмоции и
сцены, то не возникает вопроса о художественном стиле.
Анализируя понятие художественного содержания, возникает понятие
художественной формы. Без точного разграничения этих понятий
невозможно говорить о художественном содержании отдельно.
 «Художественный стиль произведения не есть всего только его
художественная форма». Было доказано — содержание не существует без
формы. Следовательно, художественная форма не существует без
художественного содержания. Здесь важно знать, что такое эстетическое. В
литературе плохо различают эстетическое и художественное. Тем не менее
отграничение художественного стиля от эстетических категорий является
очень важным пунктом отграничений художественного стиля от близких к
нему областей. Эстетическое — область выражения и выразительности.
Выражение — слияние внутреннего и внешнего. «Если мы рассматриваем
что-нибудь внутреннее, начинаем это внутреннее видеть внешне, т. е. своими
обыкновенными физическими глазами, то это значит, что изучаемое нами
внутреннее получило для себя свое выражение. Например, наблюдая портрет
старухи, мы видим, что перед нами целая прожитая жизнь. Портрет стал для
нас не только внешним, лишенным внутреннего и не только внутренним,
лишенным внешней видимости. Именно этот синтез всего внешнего и
внутреннего является выражением. Наука об этом выражении — эстетика,
а переживание этого выражения есть нечто эстетическое.

 Художественный стиль является материальным и физическим
воплощением эстетических форм, но ни в коем случае не является только
простым нашим переживанием. Эстетическое стихийно и возникает в
области человеческих переживаний. «Все художественное эстетично, но не
все эстетическое художественно».
Художественный стиль предполагает различные художественно-
технические приемы, но не всякий прием художественен, и не о всяком
художественно-техническом приеме можно сказать, что ему присущ какой-
нибудь стиль. «Художественный стиль произведения не есть структура этого
произведения, хотя и немыслим без того или иного структурного
оформления».
 Структура предмета состоит из отельных элементов предмета в
разделенном виде, которые должны объединяться в нечто единое. Если мы
определили структуру данного предмета, значит мы узнали все составные
части и сумели объединить эти элементы в целое. Следовательно, всякий
стиль обладает структурой, но не всякая структура обладает определенным
стилем. Термин «метод» близок к понятию стиля. Под методом понимается
способ конструирования художественного произведения без внимания к его
содержанию. Чтобы от метода перейти к стилю, необходимо конструкцию
заполнить содержанием художественного произведения. И тогда можно
говорить не просто о методе, но и о стиле.
Стиль — содержательное направление метода и, значит, без метода не
обходится. Но метод построения вполне может обходиться без всякого стиля
и тем более без всякого художественного стиля. «Художественный стиль не
есть только организм, хотя он и есть нечто органическое». Произведение
искусства и его стиль — организмы, а не механизмы. Что такое организм?
Под организмом понимается такая цельность, которая присутствует
полностью.
 «Художественный стиль произведения веет на нас живым дыханием
жизни. Но сказать, что это есть просто жизненный организм, никак нельзя».
«Художественный стиль не есть ни только единичность, ни только
множественность, и, в частности, ни только обобщенность».
«Художественный стиль не есть и нечто личное, индивидуальное, но он
в такой же мере, как индивидуально-личное, содержит в себе и
общественное». Человек, т. е. художник, создает художественный стиль
произведения, но нельзя этот стиль свести на личность художника.
Следовательно, «художественный стиль не есть ни чисто личное достояние
художника, ни чисто общественное достояние той или другой исторической
эпохи».
 «Художественный стиль не есть только отражение действительности,
но он и воздействует на действительность». Искусство и его стиль есть
отражение действительности. Следовательно, и художественный стиль
отражает действительность. Но этого мало. Художник выбирает какой- нибудь стиль для того, чтобы наиболее полно и творчески воздействовать на
действительность.
 Определение стиля — очень трудная и интересная задача. Стиль не
сводится только к образу, идее, форме, содержанию или к их совокупности.
В противном случае, стилем можно считать что угодно на свете, ибо нет
объекта, который не имеет этих качеств. «Стиль оказывается
диалектическим внутреннего и внешнего. Стиль есть основа,
обусловливающая организацию формы, и сама эта организация. «Отдельную
деталь невозможно оценивать без ее связи со всеми остальными». Стиль как
единство внутреннего и внешнего следует рассматривать как выражение.
 **3. Понятие стиля. Границы, сущность и типология
стилей. Проблемы стилеобразования в дизайн-проектировании**
Стиль (от греч. stylos — палочка для письма) — слог писателя, прием,
метод, способ работы.Уже в латинском языке слово "стиль" имело более
широкое значение, чем в него вкладывали греки. В научной терминологии у
него обширный диапазон применения - от обозначения индивидуальной
манеры художника, характеристики признаков какой-либо группы
памятников одного художественного направления до трактовки стиля как
"суммы устойчивых признаков, характеризующих образную и формальную
структуру, свойственную искусству или дизайну той или иной исторической
эпохи".
 Именно по стилю можно различить течения в искусстве,
охарактеризовать их ярчайших представителей, проследить эволюцию
творческой мысли, сопоставить различные школы в живописи, архитектуре и
дизайне. Стиль как устойчивая совокупность образных принципов наиболее
отчетливо и последовательно проявляется в те эпохи и в тех течениях, где
исторически сложилась система мировоззренческого синтеза.
Стиль - понятие историческое. Историческое в том смысле, что
подчиняется законам жизни: рождается, живет, умирает. Что мы понимаем
под словом "стиль"? Это совокупность устойчивых художественных форм,
синтез искусств (архитектуры, скульптуры, живописи, дизайну), присущих
данному времени и народу.
Стиль не умирает бесследно, он переходит в другой - новую
совокупность устойчивых форм (функциональных, конструктивных,
художественных). Нет стилей в чистом виде, в них всегда присутствуют
части старого и ростки нового.
Стиль нельзя отделить от породившей его эпохи, нельзя
искусственно восстановить. У каждой эпохи свои эталоны красоты и
гармонии, свое видение окружающего мира.
Детали тех или иных старых стилей входят в новые сначала в виде
ностальгических воспоминаний, а затем идеи превращаются в моду,
достигнув широких масс.

 Часто мы говорим: "фирменный стиль", "новый стиль", "стиль жизни".
В этом случае слово "стиль" также означает совокупность присущих явлению
черт, но не претендует на историческое рассмотрение. Слово "стиль" здесь
употребляется в более узком смысле.
Очень часто под словом "классика" мы подразумеваем понятия
"стабильность" и "постоянство". Мода приходит и уходит, а классика всегда
остается классикой. Классика сегодня очень популярна. И это вполне
закономерно: мир устал от модернистских экспериментов. Капризная
изощренность модерна, фантазии конструктивистов, простота и
универсальность функционализма и так далее, и так далее... Сегодня
архитекторам и дизайнерам хочется вернуться к обыденности, к привычному
стилю.
 Однако, создавая новые интерьеры, не стоит постоянно оглядываться
на уже имеющуюся стилистику и образы давно минувшей эпохи.
Функционализм - вот что определяет возможные пути поиска в этом
направлении. А это означает использование самых разнообразных приемов и
средств, апробированных практикой дизайна. Все это вместе и формирует то,
что можно было бы назвать современным стилем.
Многим исследователям история искусства представляется лишь
чередой сменяющихся стилей. Большинство работ посвящено отдельным
стилям, художественным направлениям, течениям, школам, описаниям
своеобразия индивидуального творческого метода, манеры художника,
вплоть до анализа отдельного произведения и разных стилей, в нем
присутствующих. До сих пор не решены вопросы конкретизации подходов к
определению того, за счет каких системообразующих факторов происходит
саморегуляция системы стиля, а также за счет каких системообразующих
факторов идет развитие, формирование и трансформация стиля.
Одни исследователи, рассматривая развитие стиля, разбирают
специфику отдельного этапа, зачастую выделяют его как еще один стиль.
Другие же изучают стили, соответствующие определенной исторической
эпохе.
 Работы ряда исследователей посвящены разбору эволюции стилей в
истории искусства в целом, однако они в основном ставят задачу проследить
историческую последовательность смены стилей в искусстве, но не замену
одного стиля другим в контексте их параллельного сосуществования. Узкий
круг ученных пытается подойти к построению общей теории стиля как
цельного явления в истории искусства с выделением общих для всех стилей
черт и закономерностей, но опираются они на разные теоретические
предпосылки, методы, философские воззрения, культурологические понятия.
История изучения стилей насчитывает менее трех столетий. Вскоре
после появления первых трудов, посвященных этой теме, понятие «стиль»
стало фундаментальной категорией в искусстве, характеризующей этапы его
исторического развития. Еще в 1788 году великий Иоганн Вольфганг фон Гёте говорил, что стиль – это «познание сущности вещей», а спустя сто лет швейцарский исследователь Генрих Вёльфлин характеризовал стиль как «средоточие истории искусств».
 Большинство существующих названий художественных стилей
появилось в истории искусства спустя много лет после их возникновения, а
порою и после периода их расцвета и затухания. Иногда один и тот же стиль
имеет в разных странах разные названия. Яркий тому пример - стиль
искусства рубежа XIX и XX столетий, который в России именовался
«модерн», во Франции – «ар нуво», в Германии – «югендстиль», в Австрии –
«сецессион», в Италии – «либерти». Стили современного искусства еще не
получили в искусствознании полного освещения и не приобрели стойких
терминологических определений.
 Так называемые «высокие стили» охватывали различные сферы
творческой деятельности - архитектуру, скульптуру, живопись, прикладное
искусство, создание ювелирных изделий, а кроме того, литературу, музыку,
театр. Вместе с тем в разных видах творчества, так же как и в разных
странах, далеко не все стили получили одинаковое распространение.
 Стили в искусстве не имеют четких границ, они находятся в
непрерывном развитии, смешении и противодействии, формируясь на
протяжении длительного времени и плавно переходя один в другой. В рамках
одного художественного стиля всегда зарождался новый, а тот, в свою
очередь, переходил в следующий.
 Смешение различных стилей в одном изделии принято называть
эклектикой, от греческого слова «эклектикос» (eklektikos) — выбирающий.
Подобное смешение элементов различных стилей является следствием
взаимопроникновения разных культур.
 Талантливые художники и дизайнеры всегда ощущали биение
творческого пульса своего времени и умели выразить его дух в своих
работах, именно поэтому столь богата и разнообразна палитра стилей
искусства и дизайна.
 4. **Проблема стилеобразования в современном искусстве**
Проблема стиля, стилеобразования всегда являлась одной из самых
острых и актуальных в искусстве. Меняются задачи общества,
стилистические эпохи, а сними и художественные критерии, однако высшие
достижения искусства остаются, продолжают свою жизнь.
Стилевые черты, в основе которых лежат средства художественной
выразительности, выражают суть, уникальность художественного
творчества, явлений искусства. Система выразительных средств является
носителем стилистических особенностей.
 История изучения стилей в искусстве, как история самого
художественного творчества, прошла ряд закономерных этапов: от чисто
эмпирических подходов, простого наблюдения через наивные попытки строгой систематизации и классификации по формальным признакам до осознания всей сложности, динамичности и неоднозначности явлений.
 Понятие стиля в современной теории искусств в наше время имеет
чрезвычайно широкий спектр значений, нюансов и ассоциаций. И в этом
кроется глубокий историко-культурный смысл. Каждый художник
совершенно индивидуально сочетает в себе особенности творца. Стиль – не
постоянная и неизвестная структура, а живой художественный процесс.
Стили в искусстве они плавно не имеют четких границ, переходят один в
другой и находятся в непрерывном развитии, смешении и противодействии.
В рамках одного исторического художественного стиля всегда
зарождается новый, а тот, в свою очередь, переходит в следующий.
Современные исследователи говорят о стиле как о «внутренней
форме» художественного произведения. Стиль правильнее соотносить с
более узким понятием способа творчества как конкретной системы
взаимодействия закономерностей и приёмов художественного
формообразования.
 Стиль – единство, целостность содержательных и формальных
элементов, с помощью которых непосредственно создаётся художественное
произведение. Понятие исторической эпохи, художественного направления,
течения, творческого метода, способа выражения и стиля составляют
взаимосвязанную цепь, отражающую многоступенчатость взаимодействия
содержания и формы в искусстве. Вывод: стиль – это синтез. В
художественном стиле все элементы не случайны, а взаимосвязаны между
собой. Феномен стиля возникает между содержанием и формой. Стиль
поднимается и над содержанием, и над формой.
 Стиль – наиболее общая категория художественного мышления,
характерная для определённого этапа его развития. Все стили связаны с
историей, их содержание определяется внутренней логикой развития
определённых способов видения, понимания свойств пространства и
времени, в которых действует и живёт конкретный человек в данных
исторических, географических и социальных условиях.
Явление стиля может быть выражено лишь на языке того искусства,
которому оно принадлежит. Стиль есть «символическое выражение
мирочувствования», выделяющее «людей одной культуры из общей
человеческой массы… смыкающее их воедино». При этом человек является
одновременно субъектом и объектом такого «мирочувствования», частью
«мировой картины».
 Чаще всего стиль определяют как «систему внутренних связей между
всеми компонентами творческого процесса: содержанием и формой, идеей,
темой, сюжетом, пространственными построениями, колоритом, техникой
выполнения, приёмами и материалами». М. Каган ввёл понятие «внутренней
формы, или внешней идеи подвижного образования, находящегося между
содержанием и формой того, что связывает духовный смысл искусства с материальным миром». Это понятие ближе всего подходит к определению
стиля, но не раскрывает его внутренней структуры и функций.

Вопросы к семинарской занятии:

1. Стилеобразование в античности
2. Романский стиль, его признаки