

Сагинтаева Сауле Алькеновна, ст.преподаватель,
университет Туран-Астана,
Нурмухамбетова Ботагоз Тулигеновна, к.т.н., доцент,
Казахский университет технологии и бизнеса,
Кадникова Ольга Юрьевна, к.т.н.,
Рудненский индустриальный институт
E-mail: sagintaeva55@mail.ru

ОТЛИЧИЯ КАТЕГОРИИ “СТИЛЬ” В ОБЛАСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ И ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

В данной публикации рассматриваются ключевые аспекты формирования стиля в области искусства, а также рассматриваются их схожие и различные черты. Основное внимание уделяется пониманию и классификации понятия "стиль" в пространственных искусствах и дизайне. Рассмотрена классификация основных стилевых тенденций, дан сравнительный анализ, показана роль стиля в дизайне и ее изменчивость. Стиль в дизайне отражает как функциональные, так и социокультурные аспекты объекта. Он отражает взаимосвязь элементов дизайна между собой и их связь с окружающим миром.

Ключевые слова: Стиль, объекты дизайна, искусство, художественная культура, проектирование в дизайне, тенденции моды.

Сагинтаева Сауле Алкеновна, ага окутуучу,
Туран-Астана университети,
Нурмухамбетова Ботагоз Тулегенова, т.и.к., доцент,
Казак технология жана бизнес университети,
Кадникова Ольга Юрьевна, т.и.к.,
Руднен индустриалдык институту

МЕЙКИНДИК ИСКУССТВОСУ ЖАНА ГРАФИКАЛЫК ДИЗАЙН БОЮНЧА "СТИЛЬ" КАТЕГОРИЯСЫНЫН АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ

Бул басылма искусство тармагында стилдин калыптанышынын негизги аспектилерин карайт, ошондой эле алардын окшош жана ар кандай өзгөчөлүктөрүн карайт. Мейкиндик искусствосунда жана дизайнда "стиль" түшүнүгүн түшүнүүгө жана классификациялоого басым жасалат. Негизги стилдик тенденциялардын классификациясы каралып, салыштырма анализ берилип, дизайндагы стилдин ролу жана анын өзгөрүлмөлүүлүгү көрсөтүлгөн. Дизайндагы Стиль объекттин функционалдык жана социалдык-маданий аспектилерин чагылдырат. Ал дизайн элементтеринин өз ара байланышын жана алардын курчап турган дүйнө менен байланышын чагылдырат.

Ачкыч сөздөр: стиль, дизайн объектилери, искусство, көркөм маданият, дизайндагы дизайн, мода тенденциялары.

Saule Alkenovna Sagintayeva, senior lecturer,
Turan-Astana University,
Nurmukhambetova Botagoz Tulegenova, candidate of
technical sciences, associate professor,
Kazakh University of Technology and Business,
Kadnikova Olga Yuryevna, candidate of technical
sciences, Rudnensky Industrial Institute

DIFFERENCES IN THE “STYLE” CATEGORY IN THE FIELD OF SPATIAL ARTS AND GRAPHIC DESIGN

This publication examines the key aspects of the formation of style in the field of art, as well as their similarities and different features. The main focus is on understanding and classifying the concept of "style" in spatial arts and design. The classification of the main style trends is considered, a comparative analysis is given, the role of style in design and its variability are shown. The style in the design reflects both functional and socio-cultural aspects of the object. It reflects the interrelation of design elements among themselves and their connection with the surrounding world/

Key words: Style, design objects, art, art culture, design in design, fashion trends.

Стиль можно охарактеризовать как язык проектирования и композиции. Этот язык постоянно эволюционирует, интегрируя элементы из различных источников. Эти заимствования могут привести к созданию гармоничного симбиоза, или, при неудачном сочетании, к созданию безвкусного китча. Успешное сочетание различных элементов требует профессионализма, чувства стиля и глубоких знаний в области материалов и композиции.

В сфере графического дизайна "стиль" часто ассоциируется с английским термином “mise-en-page”, обозначающим распределение элементов на странице. В широком смысле, стиль – это создание и визуализация определенного образа с помощью различных методов. Стиль не имеет строгих рамок, и его главная функция – установить определенные ограничения в выборе визуальных приемов. Многие исследования в области дизайна, наравне с архитектурой и другими формами искусства, активно используют термины, характеризующие стилевые направления XX века, такие как модерн, конструктивизм, арт деко и другие. Эти направления рассматриваются как яркие примеры развития различных стилевых тенденций.

В простейших терминах, стиль это уникальный способ создания или проектирования чего-то. В контексте дизайна это отражение эстетических тенденций конкретной эпохи и региона. Термин «стиль» может также отражать характерные черты дизайнера, такие как выбор шрифта, цветовая палитра или предпочтение к декоративным или практичным решениям. Стиль также зависит от материала, в котором реализован дизайн, и его целевой аудитории. Например, корпоративный дизайн будет отличаться от дизайна для журнала или рекламы. [1]

Задача графического дизайнера в основном состоит в том, чтобы эффективно передать определенное сообщение. Они должны определить характер продукта или идеи, подготовить контекст для демонстрации их преимуществ. В этом контексте стиль служит индикатором того, кому предназначено сообщение. Создавая определенный стиль, дизайнер привлекает нужную аудиторию к продукту или идее.

Согласно Д. Джексону, в определенный момент времени в дизайне бытовой техники появились пять основных стилевых тенденций:

1. «Ступенчатый», или «небоскреб», с характерными уступами и радиальными элементами;
2. «Обтекаемый», который отражает интерес к аэродинамическим формам;
3. «Трапецевидный» или «конусный», с объектами, сужающимися кверху или низу;
4. «Нормальный» или «ящичный», с доминирующими прямоугольными формами и минимальным закруглением;
5. «Скульптурный», с выделением сложных форм, созданных с помощью различных математических поверхностей.

Однако при ближайшем рассмотрении этой “классификации” Джексоном можно сделать вывод, что представленные стили не являются истинными стилями или даже направлениями в дизайне, а скорее отражают модные тенденции американского дизайна того времени. Эти тенденции были больше сосредоточены на внешнем виде предметов, а не на их функциональности или культурном значении. [2]

Искусствоведы на профессиональном уровне осведомлены о том, что характерное для “великих стилей” единообразие в искусстве начало уступать место многогранности начиная с Ренессанса. Причиной этому стал переход от строгих канонов создания произведений искусства к более индивидуальным подходам. В XVII и XVIII веках классицизм стремился вернуть былое единство стиля на новых основаниях, однако рядом с ним развивались такие направления как маньеризм и барокко. В XIX веке классицизм ушёл на второй план, уступив место стилю ампир и различным историческим интерпретациям. Поэтому соседство различных стилей стало обыденностью в искусстве.

Такая многогранность особенно характерна для дизайна и архитектуры, так как их развитие зависит не только от культурных, но и от научно-технических и экономических изменений. Литературные источники, касающиеся дизайна, часто уделяют внимание стилевым особенностям, определённым различными дизайнерскими школами, а также национальным стилистическим различиям и корпоративным стандартам известных компаний.

Нельзя рассматривать стиль в дизайне в отрыве от других художественных направлений, включая архитектуру и другие пространственные искусства. В реальной практике они все взаимосвязаны, формируя общий контекст художественной культуры, определённой данной сферой искусства.

Понятие “стиль” в пространственных искусствах и дизайне требует детального рассмотрения. Необходимо изучить различные типологические структуры стиля в этих дисциплинах и определить общие черты и различия между ними.

Прежде чем это делать, важно сравнить, как именно категория “стиль” определяется в искусстве и дизайне. В искусствах, включая пространственные, стиль представляет собой систему образов, которая исторически складывается и остается относительно стабильной на протяжении определенного времени. Эта система основана на уникальных методах и техниках, определяющих выразительность произведения искусства, и находится под влиянием общего мировосприятия.

В дизайне стиль служит языком проектирования. Этот язык постоянно меняется и может заимствовать элементы из других областей. Заимствование элементов может привести к созданию симбиозов, которые могут быть интерпретированы как эклектика или китч, в зависимости от искусства исполнителя. [3]

Хотя на первый взгляд определения кажутся похожими, различия между ними глубоки. Отличие заключается в природе и целях творчества художника и дизайнера. Дизайн, подобно архитектуре и прикладному искусству, сочетает в себе практическую и эстетическую стороны, а искусство направлено на эстетическое восприятие. Так, если произведения искусства отображают мир вокруг нас и человеческий опыт через индивидуальное видение художника, то дизайн отражает культурное значение объекта для человека и общества, а также его практическую значимость. Стиль в промышленном дизайне отражает как функциональные, так и социокультурные аспекты объекта. Он отражает взаимосвязь элементов дизайна между собой и их связь с окружающим миром.

Стиль имеет сложную многоуровневую структуру. Однако все уровни и аспекты стиля взаимосвязаны и вместе формируют целостную картину, демонстрируя сложное взаимодействие между общим, групповым и индивидуальным в его разнообразных проявлениях. В художественной культуре, как отражении человеческой активности,

можно выделить различные уровни: от индивидуального к глобальному. Это позволяет рассматривать произведения искусства с разных точек зрения — от масштаба всего человечества до отдельных индивидов. Следовательно, когда мы анализируем стиль в искусстве и дизайне, мы можем взглянуть на него через призму этих многоуровневых категорий. Это предложение организует их по иерархии, начиная от наиболее обширных и сложных структур до более простых и узкоспециализированных. Цель этого анализа — дать представление о различных уровнях стиля в искусстве и дизайне, а не просто категоризировать стили различных эпох или индивидуальных авторов, что обычно является задачей искусствоведения или дизайноведения.

Структурное разделение категории «стиль» в области пространственного искусства включает в себя следующие подкатегории или уровни:

1. Художественный стиль, обусловленный культурно-историческим контекстом определенной эпохи или региона:
 - архитектурный готический стиль в Европе XI – XIV веков;
 - стиль модерн начала 20-го века, заметный в архитектуре, мебели и других формах;
 - постмодернистские течения в архитектуре Европы и Америки 70-80-х годов 20-го века.
2. Стиль, характерный для определенных этнических групп в разные исторические периоды:
 - греческая вазапись из Аттики и Коринфа VI – V веков до н.э.;
 - китайская тушевая живопись с различными стилями и мотивами;
 - декоративные и практичные предметы XIX – XX веков, украшенные гравировкой и другими элементами.
3. Стили определенных художественных течений, направлений или школ на протяжении разных исторических этапов:
 - разновидности стиля рококо в мебели различных европейских стран XVIII века;
 - особенности пейзажной живописи Барбизонской школы 30-60-х годов XIX века;
 - кубизм в искусстве Франции и других европейских стран в начале 20-го века;
 - конструктивизм в советской культуре 1920-х годов.
4. Уникальный стиль определенного художника, который может меняться в течение его карьеры:
 - индивидуальные характеристики стилей знаменитых импрессионистов, таких как Мане и Моне;
 - декоративные и цветовые аспекты работ М. Врубеля;
 - различные стилистики П. Пикассо на протяжении его творческой карьеры.
5. Отличительные стилевые черты произведений одного автора:
 - характерные особенности скульптуры О. Родена;
 - уникальный стиль витражей и других работ Л. Тиффэни из эпохи арт нуво. [4]

О типах стиля в дизайне.

1. Стиль окружения конкретного времени (фазы, эпохи) развития материальной и художественной культуры зависит от творческого восприятия научно-технического и социокультурного развития в разных местах и странах:
 - стиль интерьера жилых и публичных помещений, который зародился в конце XIX – начале XX веков в странах, таких как Бельгия, Франция и Германия, и был известен под разными именами, такими как «модерн», «арт-нуво», и «сецессион», в зависимости от страны;
 - стиль вестибюлей, эскалаторов и интерьеров станций метрополитена, а также дизайн поездов метро в крупных городах мира, построенных в разное время, включая Лондон, Нью-Йорк и Москву;
 - неофункционализм в обустройстве дома, созданный итальянским дизайнером Д. Коломбо, который рассматривал жилое пространство как адаптивное средство с элементами, легко перемещаемыми и модифицируемыми в стиле «хай-тек».

2. Стиль окружения в разных аспектах человеческой деятельности:

- функциональный и технологически детерминированный стиль интерьера производственных цехов, который несмотря на свою анонимность, выделяется пространственной, формальной и хроматической выразительностью;
- репрезентативный стиль интерьеров корпоративных офисов и банков, который имеет определенный уровень престижа и формальности;
- стиль интерьера и витрин магазинов, который может быть стандартным и не выделяющимся из-за массовости оборудования, или же быть броским и ярким благодаря рекламе и декору, либо отличаться изысканностью и гармонией.

3. Стилистика разных эстетических течений в дизайне отображает различные подходы к формированию стилеобразования объектов и их элементов в разные эпохи развития дизайна:

- стиль, вдохновлённый принципами функционализма и реализованный в работах учеников и преподавателей Баухауза, основанного В. Гропиусом (известен как "Баухауз-стиль");
- направление русских конструктивистов, вдохновлённое концепцией "промышленного искусства" в Советские 1920-е годы, с представителями в лице А. Родченко, В. Татлина, Л. Лисицкого, Н. Ладовского, преподававших во ВХУТЕМАСе и работавших над разнообразными проектами;
- стили, объединяемые под названием "арт деко", которые стали популярными между 1925 и 1935 гг. в Европе и США;
- стиль конца 20-го века — "минимализм", отражающий принципы "высокой простоты", рационализма в детально продуманной форме объекта, выступающий против "формализма", но в итоге ставший его новым видом в дизайне, склоняющимся к экспозиции и демонстративности "арт-дизайна".

4. Отличия в дизайне предметов с аналогичным функционалом, но различающихся по культурному контексту, условиям и месту применения:

- Разница в дизайне мебели и оборудования (например, шкафов, столов, стульев) для мест, таких как торговые точки, дизайнерские студии, лаборатории, образовательные учреждения, медицинские заведения и жилые помещения различного типа.
- Вариативность дизайна одежды, головных уборов и обуви в зависимости от сезона, климата, повседневных или торжественных случаев, производственных условий, а также специфики форменной или фирменной одежды.
- Различия в дизайне приборов и инструментов, предназначенных для промышленного или бытового использования с схожими функциональными характеристиками.

5. Отличия в стиле изделий с одинаковым назначением, но предназначенных для удовлетворения разнообразных эстетических предпочтений разных групп потребителей:

- Эстетические особенности различных модных направлений для схожих или однотипных товаров: одежды для мужчин, женщин и детей, аксессуаров, текстильных товаров, посуды, часов, электроники, игрушек и украшений.

6. Фирменный стиль, который делает товар или услугу узнаваемыми как продукцию определенного бренда:

- Графические элементы фирменного стиля, включая логотипы, фирменные шрифты, упаковку и др.

1. Особенности дизайна продукции от определенных производителей, таких как Икеа (мебель и домашние товары), Адидас (спортивная одежда), автомобильные компании из разных стран, а также производители бытовой электроники из Японии и Южной Кореи.

Особенности креативного подхода дизайнера, которые менялись в зависимости от периода его творчества и особенностей разработанных объектов:

— дизайн мебели из изогнутых стальных трубок, созданный М. Брейером, выпускником и преподавателем Баухауза в Германии 20-х годов прошлого века;

— дизайн пишущих машинок от Оливетти в Италии 60-х — 80-х годов XX века, разработанный М. Ниццоли и Э. Соттсасом;

— продукция компании Браун в ФРГ, включая радиотехнику и кухонные устройства, разработанная в 60-х годах прошлого века под руководством Ф. Айхлера и специалистами из Ульмской школы дизайна, такими как Г. Гугелот, Д. Рамс и другими;

— разнообразные разработки Г. Дрейфуса, пионера американского дизайна, включая фотокамеры Полароид, швейную машину Зингер модели 600, телефон "Тримлайн" от компании Белл и мини-трактор от Джон Дир;

— модные коллекции одежды прошлых десятилетий (и современности) от мировых дизайнеров, таких как Габриэль Шанель, Кристиан Диор, и другие, а также российские дизайнеры одежды, такие как Вячеслав Зайцев, Александр Васильев и многие другие.

2. Характеристика отдельных элементов дизайна (продукции, комплекта, ансамбля или окружающего пространства) включает:

— дизайн интерьера загородного дома, который отражает авторскую идею, ценности и стиль жизни его владельца, для которого был создан уникальный проект;

— дизайн инновационных моделей легковых автомобилей (концепт-кары), созданный дизайнерами со всего мира для глобальных автомобильных компаний;

— дизайн эксклюзивного мебельного гарнитура, столовых принадлежностей, бытовых светильников различных категорий, настенных или наручных часов разных моделей;

— дизайн уникальной спортивной формы фигуристов, участвующих в соревнованиях или демонстрационных выступлениях;

— дизайн эксклюзивных бижутерных изделий. [5]

Также стоит учитывать, что в дизайне стиль образования менее зависим от индивидуальности и восприятия мира художника, чем в визуальных и декоративно-прикладных искусствах. Несмотря на это, индивидуальность все равно имеет значение. Причина этому - обязанность дизайнера не делать объект средством только для выражения своего взгляда на мир, а также учитывать вкусы и предпочтения целевой аудитории в процессе проектирования.

Сегодня дизайн больше не только формирует внешний вид или объясняет функциональность. Он становится своего рода языком, владение которым необходимо для эффективного использования. "Стиль" - ключевой элемент этого языка.

Литература:

1. Аксенова А. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения // А.Аксенова. – М.: Эксмо, 2017. С. 153-157.
2. Павловская Е. Э. Графический дизайн. Современные концепции // — М.: Юрайт, 2020. С. 102-106.
3. Лаврентьев А. Н. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика // — М.: Юрайт, 2020. С. 91-97.
4. Махов Н.М. Онтология искусства: История, теория, философия «старого» и «нового» искусства. Общие аспекты мировой культуры. Теория эстетической парадигмы; теория // Н.М. Махов. – М.: Ленанд, 2016. С.260-265.
5. Алексеев А. Г. Дизайн-проектирование // — М.: Юрайт, 2020. С.30-37.