

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИКИ СТИЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ И МОДЕ

Павлюгина А.Л., магистр кафедры технологии легкой промышленности

Украинская инженерно-педагогическая академия

Мироненко В.П., доктор архитектуры, профессор,
зав. кафедрой дизайна архитектурной среды

Харьковский государственный технический университет
строительства и архитектуры

Аннотация. Исследования моды и стиля, стиля в моде начались с того момента, когда человек стал осознавать влияние моды и подчиняться ей, когда, по словам историков и психологов, стал формироваться новый тип личности - «модный человек». В данной статье сделана попытка рассмотреть в связи с модой такие понятия как стиль, восприятие, эстетика, художественная культура. Так как именно эти понятия представляются наиболее важными аспектами в современной моде в новых сложившихся условиях разнообразия господствующих мод, стилей и вкусов.

Ключевые слова: эстетика, стиль, художественная культура, мода.

Анотація. Павлюгіна А.Л. Формування естетики стилю у сучасній художній культурі та моді. Дослідження моди та стилю, стилю у моді почалися з того моменту, коли людина почала усвідомлювати вплив моди та підкорятися їй, коли, зі слів істориків, почалося формування нового типу особистості - «модна людина». У статті розглянуто у зв'язку із модою поняття стилю, сприйняття, естетики, художньої культури. Саме ці поняття вважаються найбільш важливими аспектами у сучасній моді у нових умовах різноманіття пануючих мод, стилів та смаків.

Ключові слова: естетика, стиль, художня культура, мода.

The summary. Pavlutina A.L. Formation of the aesthetics of style in Modern art culture and fashion. Researches in a fashion and style, style in fashion have begun that moment when the person began to realize the influence of a fashion, according to historians and psychologists points of view, when the new type of the person - «the fashionable person» began to form. In this article has been made the attempt to consider such concepts as style, perception, an aesthetics, art culture in connection with fashion. As these concepts are represented as the most important aspects in a modern fashion, in the new developed conditions of a variety of dominating fashions, styles and tastes.

Keywords: an aesthetics, style, art culture, a fashion.

Анализ последних исследований и публикаций по теме выявил, что во многих работах, посвященных исследованию моды и дизайна костюма, данным понятиям не уделено должное внимание. Литературные и другие источники раскрывают темы моделирования и конструирования одежды, истории моды и костюма. Понятие дизайна, стиля, эстетики костюма рассматривается лишь вскользь, не раскрывая суть, не устанавливая исторических и смысловых взаимосвязей. При рассмотрении таких ключевых аспектов как стиль в костюме, эстетика костюма не рассматриваются произошедшие в современном мире и сознании людей перемены, которые существенно влияют на происходящие в моде и дизайне процессы. Представляет интерес рассмотреть стиль, моду, эстетику в условиях современности, выявить их взаимосвязи и способы взаимодействия.

Постановка проблемы. История полна цитат и повторений. И особенно история моды. Излюбленная тема современных дизайнеров и модельеров одежды – исторический костюм, цитаты из прошлого. Источником вдохновения при этом служит не только собственно одежда, но и фотография, кинематограф, звезды кино и эстрады, политики, знаменитые художники-модельеры, нашумевшие изобретения и т.д. – в общем художественная и техническая культура. Создание нового всегда опирается на предыдущий опыт, то есть новое – это переосмысление и усовершенствование старого.

В таком контексте дизайн одежды – это анализ и синтез прошлого опыта, переосмысление, сплав традиций и новых функций. Одежда для дизайнера – это отражение культуры, искусства эпохи и мгновения, отражение огромного пласта знаний, занятий, переживаний, эмоций, психологических состояний человека, для которого проектируется вещь, и самого дизайнера. Инструменты дизайнера, в первую очередь, – это функция, стиль, мода, эстетика, восприятие и т.д. Данная работа является попыткой рассмотреть понятие стиля и эстетики в культуре и моде более глубоко, проанализировать суть стилеобразования в дизайне одежды в современных социокультурных условиях, в контексте современного дизайна и производства одежды. Этим обусловлен выбор темы и актуальность исследования.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры технологии легкой промышленности Украинской инженерно-педагогической академии.

Цель работы заключается в анализе литературных источников по теме исследования, уделяя особое внимание проблеме образования и развития стиля в рамках современной моды.

Результаты работы. Уже не секрет, что одежда, как и любой другой предмет повседневной жизни человека, служит ему в соответствии со своими функциями, взаимодействует с ним, формирует его, выражает его сущность. Одежда берет на себя уже не просто утилитарные функции, но функции социально-психологические. И эти функции понимают и стремятся использовать уже не только создатели одежды или создатели моды, но и рядовые потребители. Поскольку мода вне массовой промышленности на сегодняшний день теряет свою актуальность, необходимо изучать внутримодные процессы и явления, рассматривая, прежде всего, человека и его восприятия моды и одежды, а творчество дизайнера – в рамках массового производства.

В настоящее время, когда вопрос разнообразия функциональности предлагаемого на рынке ассортимента одежды решен и у потребителя есть возможность выбрать любую необходимую ему одежду, ключевым становится вопрос «для кого проектировать одежду». В таком контексте основополагающими становятся понятия стиля и эстетики одежды.

Красота – это только средство искусства, но не его конечная цель. Конечная же цель заключается в эмоциях, переживаниях, мыслях, понимании,

вызванном произведением искусства. Истинный принцип искусства – принцип единства, целостности. Одежда, костюм так же являются произведениями искусства, поэтому принцип единства, целостности необходим и при создании одежды. Именно таким образом взаимодействуют эстетика, стиль и дизайн одежды.

Стиль – устойчивая целостность или общность образной системы средств художественной выразительности, образных приемов, формальных признаков, характеризующих произведение искусства или совокупность произведений искусства. Такое определение стиля сложилось на протяжении столетий и до сегодняшнего дня считается справедливым применительно к произведениям искусства или продуктам других видов творчества.

Весьма интересны для понимания стиля работы Гете, который развил свое видение понятия в кратких заметках 1789 года. Сказанное Гете в данной работе можно просуммировать так: в искусстве форма (сущность вещей) должна осуществляться в материи (реальность и красота окружающей жизни), подчиняя ее себе – это высшее единство формы и материи есть стиль произведения.

Некоторые западноевропейские и русские ученые говорят о целостности произведения искусства, о его внутренней замкнутости и взаимосвязи его элементов. Откуда возникает единство формальных элементов и их взаимосвязь, в чем ее специфическая художественная сущность, — эти вопросы, уводящие исследователя за пределы формы, за пределы отдельного произведения ставятся и разрешаются только в эпоху создания последнего общего стиля – в эпоху модерна конца девятнадцатого - начала двадцатого века. В этот и дальнейшие периоды область применения понятия стиль начинается там, где существует единство множества взаимосвязанных элементов, обладающее некоторой содержательной, идейной и смысловой значимостью. То же касается и искусства костюма. Но до этой эпохи говорили только об этике, хорошем или дурном вкусе, о модных предпочтениях, но еще не применяли в этой области понятия стиль и не рассматривают одежду в таком ключе.

В настоящее время следует особо выделить такое явление как стиль жизни. Современные авторы, в частности Е.Н. Устюгова, предпочитают именно это понятие ставить в основание при рассмотрении стиля в искусстве. «... Эстетический образ такого стиля — игровая эклектика, произвольное нанизывание знаков. Вместе с тем подобная спонтанность стиля жизни еще не доказывает того, что такова природа всякого стиля вообще. Скорее это — пример, характеризующий стилевое проявление человека в современном социокультурном контексте, с присущими ему ценностной эклектикой и размытостью нравственных ценностей». Современный мир эклектичен с точки зрения стиля и эстетики. В силу каких причин это происходит? Поиск ли это нового общего идеала, или же эклектика – способ для свободу самовыражения каждого? На эти и другие вопросы еще предстоит найти ответы.

Если рассматривать стиль в костюме, в одежде, то интересна так же такая точка зрения. Стиль – итог длительного процесса становления, упрочнения, эволюции традиций. Тогда стиль и мода в одежде являются антиподами, так как стиль основан на выражении смысла в форме, внешняя форма подчинена смыслу и внутренней структуре произведения. В моде же формальные признаки сочетаются спонтанно, внешняя структура не имеет внутренней устойчивости и является лишь функционально-декоративной связью элементов. Главное же отличие в том, что для стиля гармония – проявление целостности автора, для моды – гармония – подражание стилю. [10]

Следует так же упомянуть о еще одной черте, в которой заключается противоположность моды и стиля, о постоянстве. Постоянство для стиля – это устойчивость художественных средств, устойчивость всех составляющих и особенностей стиля. Постоянство в моде – это постоянные перемены элементов, модных линий, модных содержаний и смыслов, модных внешностей.

Но что же является фундаментом построения стиля и тем основанием, на котором он может зародиться? На эти вопросы может дать ответы обращение к понятию эстетики в культуре и моде.

С самого зарождения понятия, стиль означает не только манеру написания, но и эстетику написания. То есть к любому произведению искусства предъявляются в первую очередь эстетические требования, а уж затем стилистические. В самой цели создания стиля заложено служение эстетике: стиль создается для формирования целостности, единства, художественности произведения и культурной среды в целом. То есть стиль является инструментом эстетики. С помощью стиля эстетика утверждает свои правила и нормы в данный период времени. Не даром мы говорим о присутствии каждой эпохи определенном эстетическом идеале человека, о том каким он должен быть внешне и внутренне. Если проанализировать описания этих образов, можно заметить некоторую их общность: выделены именно те черты внешности, характера, образа жизни, которые делают этот образ именно красивым, то есть эстетически привлекательным.

Но не стоит путать понятие красоты и понятие эстетичности относительно произведения искусства. Эстетичность – это и есть соответствие идеалу. Каждое произведение искусства – это не просто удачно выбранные формы, композиции, цветовые решения и т.д., но в первую очередь смысл произведения, его внутреннее содержание. Эстетика в данном контексте – внутренне содержание, красота – внешнее.

В современных условиях эстетика является основой формирования стиля художественного пространства, занимаемого человеком, эстетические пристрастия которого формируются под влиянием стиля жизни, который, в свою очередь, подвержен влиянию внешних факторов. Одним из этих факторов является мода. Тут круг замыкается, так как мода – была и остается подражанием стилю и идеалу.

Что-либо новое появляется только в случае возникновения объективной причины для появления новшества, будь то внутренняя необходимость или внешнее влияние.

Итак, первым фактором для появления нового стиля является изменение социальных условий. Из такого заключения можно сделать предположение о втором условии появления нового стиля. Если что-либо рождается, значит, что-либо предыдущее умирает, так как исчерпало себя. То есть перемена социокультурной обстановки происходит если старый уклад, традиции, способы и содержание художественного творчества более не удовлетворяют действительной ситуации.

Таким образом, новый стиль не только зародится, но и будет продолжать развиваться, если творцы этого стиля правильно восприняли перемены и правильно выбрали путь борьбы с устаревшими формами в искусстве. Далее формирующийся стиль перерабатывает прошлое наследие, отталкивает чуждое и усваивает необходимое – усваивает новый эстетический идеал.

Если рассматривать образование нового стиля в таком контексте, то следует отметить также тенденцию к глобализации. В. Х. Разаков в своей книге «Художественная культура двадцатого века» так пишет о состоянии современной культуры: «Книга представляет собой не фундаментальное обобщение достижений *мировой* культуры, а анализ наиболее существенных явлений, попытку представить видовую типологию художественной культуры, лишенную этнокультурной детализации, обобщающую важнейшие тенденции развития ... форм художественной культуры, вызванных к жизни научно-техническим прогрессом. ... Мозаичная художественная культура XX века убеждает в отсутствии универсальной парадигмы для всех ее сфер. При единстве художественной основы, каждая из них, уникальная и самодостаточная и в то же время открытая к сотрудничеству, «диффузии» с другими культурными формами...». Разаков указывает на тенденцию к иному виду дифференциации культуры: не этническому, а смысловую, стилистическую. Но стили уже являются не мировыми стилями эпохи, а стилями отдельных обществ, субкультур, общественных классов и даже отдельных авторов, как то стиль Шанель или стиль Валентино в одежде, стиль Стенли Кубрика в кинематографе и др.

Современная культура, мода, и соответственно стили полны цитат, заимствований, отражений веков минувших, полны попытками творцов заглянуть за грань современности и открыть будущее хотя бы на мгновение раньше, чем оно настанет. Примером тому могут служить первые коллекции знаменитой Вивьен Вествуд, в которых она заглянула в далекое прошлое, в эпоху Людовика XIV. Отголоски этих коллекций и по сей день можно встретить на подиуме и на улицах городов: в брюках а-ля Людовик щеголяют отчаянные модники и модницы и представители различных молодежных субкультур. С другой стороны, писатели – фантасты всегда заглядывают в будущее и

предвосхищают изобретения и открытия грядущих веков, дизайнеры создают одежду в космическом стиле и т.д.

Еще одним, уже оговоренным ранее фактором, влияющим на развитие стиля, является социокультурные условия его развития. Данный аспект можно рассматривать с многих точек зрения, но целесообразно уделить внимание непосредственно стилю в одежде. Отсюда вытекает и специфика влияющих на развитие стиля факторов. Следует так же подчеркнуть то, что рассматриваются именно современные условия развития стиля.

Общество четко дифференцировано в профессиональной сфере, так как ориентировано на материальное благосостояние и как способ его достижения выступает профессиональная деятельность. Отсюда закономерно возникает четкая дифференциация стилей на основе функциональности одежды. Таким образом, уместно говорить о таких стилях как классический стиль, спортивный стиль, этнический стиль и производные от них.

Тенденция к различию стилей не по функциональным признакам, а по авторской принадлежности изделий или торговой марки. Например стиль Шанель, стиль Диор, стиль Валентино или Версаче и т.д. Также критики мира моды говорят о существовании стиля практически любого дизайнера. Что скорее является не верным, поскольку авторская манера, техника исполнения или авторская технология – это скорее относится к области «ноу хау» нежели к глобальному стилеобразованию. Тем более что критики более высокого уровня говорят о том, что в настоящее время стили различных авторов без этикетки на вещи определить крайне сложно.

Отличие дизайна (одежда специализированная) и моделирования (одежда повседневная). В одежде специализированной уместен термин фирменный стиль и именно дизайн как создание новой функции вещи. В одежде повседневной уместен термин авторский стиль и моделирование как создание новой интересной вещи, но со старыми функциями и старым смыслом.

Исключение составляет только одежда специального назначения, например, спортивная или производственная, где в первую очередь при проектировании учитывается функциональность. Тут действуют те же законы формирования и поддержания стиля, что и в области техники, речь может идти о стиле торговой марки и дизайнер «подстраивается» под этот стиль.

В одежде повседневной такого не происходит: дизайнер претендует на личное авторство, стиль происходит из личной манеры творца, его личного мировоззрения и миропонимания, и зависит от личных знаний, опыта, навыков, мастерства и таланта. Различие авторских стилей можно заметить не на протяжении всего творчества, а скорее в рамках одного сезона, не в общей форме, а в наполнении этой формы, не в трактуемом образе, а в характере представления этого образа. Нет также общности образа, который создают разные художники. Для каждого – свой образ женщины или мужчины, так как каждый дизайнер стремится найти свою «нишу» на рынке и продать

свое творчество. Ориентация же на продажу, на реализацию произведений, на возможность тиражировать и многократно использовать удачную идею в конечном итоге нивелируют индивидуальность авторских вещей.

Свой отпечаток накладывает и необходимость широко тиражировать моду, то есть внедрять авторские идеи в массовое производство. Необходимость обусловлена сложившейся потребностью практически каждого из жителей Земли быть модным, актуальным и, следовательно, востребованным и признанным в обществе. Чтобы производить модную продукцию и, опять же, успешно реализовывать ее модельеры швейных предприятий копируют образы, созданные дизайнерами. Таким образом авторские изобретения, манеры, стили становятся общественными массовыми и общекультурными, вливаются в глобальный идеал эпохи.

Выводы. Эстетика является основой возникновения стиля, как отражения определенной действительности в художественном произведении. В эстетике присутствуют черты стиля, в красоте – необходимость функциональности, смысла. То есть эстетика может и должна быть основой для формирования стиля на современном этапе.

Эстетические концепции являются источником новых стилей, той необходимой и определяющей стиль смысловой основой. Эстетика в данном контексте – внутреннее содержание, красота – внешнее, а стиль – способ формирования и выражения обеих сторон.

В современном мире мода и стиль – это противоположности. Стиль является я примером подражания для моды, но в то же время, мода современного момента времени формирует стиль современности, дает ему идеи, зацепки, образы для формирования.

В области производства одежды наблюдается следующее разделение на «тендемы»: стиль – дизайн, красота – мода. При этом мода влияет на формирование эстетического образца, которому стремиться соответствовать дизайн. Но мода все же подчинена правилам эстетики, а значит дизайн, в первую очередь, подчинен стилю. Стиль же в свою очередь стремиться провозгласить себя модным и нуждается в том, что бы быть модным.

Суммирует все процессы эклектичность и разобщенность стилей и мод на фоне общности эстетического идеала, которому подражает мода и который формирует стиль.

Дальнейшие направления исследования. Далее следует уяснить каковы же составляющие стиля и какие из них особо значимы для стиля в одежде, как влияет на них мода и как они влияют на моду. А так же каким образом, в какой форме стиль проявляется в условиях современного модного процесса.

Литература:

1. В. Х. Разаков Художественная культура XX века: типологический контур.- Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 1999.-432с.
2. В. Ясієвич. Про стиль і моду: К.-Мистецтво. 1968 р. с 170

3. Галина Галаджева, Мужской костюм на стыке двух веков. //Ателье, 03.2007 – К.: ЧП «Вариантпресс-В» 2007, стр 48-51
4. Г. Поспелов. Стиль. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор. <http://feb-web.ru>.
5. Елена Литвин. Вивьен Вествуд. Стиль жизни – авангард.//Бизнес комюникейшн, 2003 №17.-К.: «ЧП Бизнес Коммуникации», стр 97-103
6. З. Т. Акилова, Г.И. Петушкова, А.А. Пацевичуге. Моделирование одежды на основе принципа трансформации.: М.Легпромбытгиздат.-1993, 196с.
7. М. Лифшиц. «Эстетика Гегеля и современность».:М.- НИИ Академии художеств СССР М., 1984
8. Татаркевич В. Історія шести понять:Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естетичне переживання.-К.:Юніверс,2001.-366с.
9. Эстетика Морриса и современность. – М.: Изобразительное искусство, 1977 – 257с.:ил
10. Этические и эстетические смыслы стиля и стилизации Е.Н. Устюгова Этическое и эстетическое: 40 лет спустя. Материалы научной конференции. 26-27 сентября 2000 г. Тезисы докладов и выступлений. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. С.157-160 <http://anthropology.ru>

Надійшла до редакції 16.04.2007