ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК.74

ЭТНИЧЕСКИЙ СТИЛЬ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Бочаров Сергей Александрович
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой изобразительного искусства и дизайна, доцент Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина
РФ, город Сыктывкар

ETHNIC STYLE IN DESIGN: TRENDY AND PROBLEM

S.A.Bocharov
Ph.D., Head of the Department of Fine Arts and Design, Associate Professor at Syktyvkar State University Pitirim Sorokin,
RF, Syktyvkar

Аннотация

В статье рассматривается природа популярного в последнее время этнического стиля в дизайне среды, его социальная значимость для народов России и творческие проблемы дизайнеров, создающих проекты в этом стиле. Автор опирается на исторический опыт русских художников и архитекторов, а также опыт современных молодых дизайнеров, осваивающих этнический стиль при создании своих проектов по организации средового пространства.

Annotation

The article examines the nature of the recently popular ethnic style in the design environment, its social significance for the peoples of Russia and the creative problems of designers who create projects in this style. The author draws on the historical experience of Russian artists and architects, as well as the experience of contemporary young designers who master ethnic style while creating their projects to organize the environment.

Ключевые слова: барокко, дизайн среды, дизайнерский проект, модерн, стиль, этнос, примитивизм, этнофутуризм, экологический дизайн, этнический дизайн.

Keywords: Baroque, environmental design, design, modern, style, ethnos, primitivism, ethno futurism, ethnic design.

Понятие «стиль» при широте его использования чаще всего употребляется в связи с культурой и искусством как специфическими видами деятельности человека. Поэтому иногда историю искусств определяют как историю формирования и взаимодействия стилей. Времена исторических стилей в их чистом проявлении давно остались в прошлом, им на смену приходят новые, поскольку искусство развивается, отражая новые времена, взгляды, вкусы общества. Только прошлый 20-й век со всеми его сложными перипетиями общественно-политического характера и научно-техническими открытиями создал основы для появления новых художественных стилей. Особенно ярко это проявилось в области архитектуры и дизайна как особого вида художественно-технической деятельности.

Обеспокоенность мирового сообщества сохранением экологии на планете породила новый стиль в дизайне – экологический дизайн (эко дизайн). Не меньшую тревогу во многих странах мира вызывает проблема глобализации. В связи с этим каждый этнос стремится сохранить национальную идентичность, возрождая и сохраняя исторически сложившиеся национальные традиции. В области пластических искусств, таких как архитектура и дизайн, чаще используются традиции, сформировавшиеся в народном зодчестве, декоративно-прикладном искусстве и ремеслах. Так возник еще один новый стиль – этнический, или этно стиль.

Этнический стиль получил широкое распространение в дизайне среды, одежды, графическом дизайне. Это была определенная реакция на «интернациональный стиль», который приводил к однообразию и обезличиванию среды. Дизайн не может опираться «лишь на утилитарно-функциональные потребности, существующие вне образов традиционной духовной и художественной культуры» [2, с.189]. Поэтому использование узнаваемых традиционных элементов в материальной культуре каждого народа, часто, целой страны помогало народу сохранить самоидентификацию, подчеркнуть значимость собственной культуры и её вклад в мировую художественную культуру. Такой прием со временем стал в определенной мере трендом.

Сегодня в архитектуре, дизайне среды, одежды и других его видах основательно сформировались понятия: итальянский дизайн, скандинавский дизайн, дизайн Прованса, японский дизайн. За каждым названием скрываются характерные приметы климата, вкусов людей, их устоявшихся привычек и бытовых предпочтений.

Обращаясь к истории формирования больших стилей и направлений в искусстве зарубежных стран как западноевропейских, так и азиатских,

течение которой заняло огромный промежуток времени, мы обнаруживаем, что их характер зависел не только от общественно-исторических условий той или иной формации, вкусов основных заказчиков, творческой индивидуальности художника. В них неизменно в определенной мере находили отражение признаки элементов традиционных художественных ремесел. Особенно это стало заметно в эпоху промышленных революций, когда возникла «угроза» обезличивания продукции машинного производства. Как известно, производство серийной промышленной продукции с помощью машин подвигло художников вмешаться в производственный процесс, чтобы придать продукции определенный художественный облик. По этому поводу сложилась отдельная история – история дизайна, в которой отражено влияние национальных традиций, эстетических предпочтений, вкусов разных народов, природно-климатических условий их проживания на внешний облик промышленных изделий. Таким образом, в каждой стране мира формировались свои идейно-художественные принципы, определяющие понятие стиля, в рамках которого рождался облик той, или иной продукции.

Художественные стили, получавшие распространение в России, часто принимали здесь своеобразные черты, которые мы можем определить как «национальные». Так сегодня, говоря о барокко, мы употребляем эпитет «русское барокко», ампир – «русский ампир», «русский модерн». Это объясняется многими причинами, в том числе национальными традициями, эстетическими вкусами и предпочтениями, как заказчиков, так и художников. К примеру, достаточно вспомнить историю искусства конца 19-го начала 20-го века, время распространения стиля модерн. В этот период В. Васнецовым было спроектировано здание Третьяковской галереи, Ф.О. Шехтелем - здание Ярославского вокзала, И.А. Фоминым - особняк Половцева на Каменном острове Санкт-Петербурга.

Рисунок 1. Шехтель Ф.О. Здание Ярославского вокзала в Москве

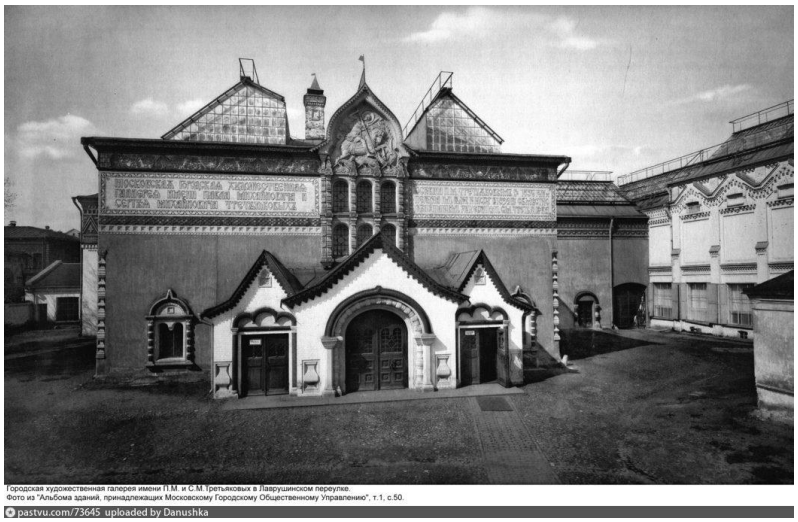

Рисунок 2. Васнецов В.М. Здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Москва

Рисунок 3. Фомин И.А. Дача Половцева на Каменном острове в Санкт- Петербурге

На данных шедеврах можно убедиться, как в рамках одного стиля проявляются, не только авторские индивидуальности, но и национальные черты, почерпнутые из древнерусской архитектуры разных городов [1, с.274,275]. Авторы проектов осмысленно использовали национальное зодчество прошлого, придав каждому произведению неповторимый образ.

Народное искусство России всегда отличалось самобытностью, поскольку зарождалось и развивалось в стороне от официального светского искусства. Народные мастера усваивали секреты ремесла от своих предков. Секреты отличались устойчивой неизменностью, что со временем становилось традицией. Поскольку Россия страна многонациональная, и каждый этнос исторически формировал собственные традиции в образе жизни духовной и материальной культуре, эта культура отличалась многообразием и неповторимостью по стилистике и образности. Часто мастера профессионального искусства прошлого, в своем творчестве использовали отдельные приемы и в целом стилистику, заимствованные из народного лубка, народной живописи, зодчества. Подражание стилю народного искусства породило направление в отечественном профессиональном искусстве под названием *примитивизм*. Свидетельством этому является творчество Н. Гончаровой и М. Ларионова – художников начала 20-го века. Художник Татьяны Мавриной все свои образы создавала на основе русской народной живописи. Известный российский художник современности Татьяны Назаренко значительную часть своего творчества посвятила примитиву.

Три десятилетия назад группа молодых художников финно-угорских республик России организовала целое направление под названием *этно футуризм*. Этнофутуристы положили в основу содержания своих произведений древние мотивы пермского звериного стиля.

Очевидно, что данная тенденция продолжает сохраняться и, более того, развиваться, приобретая со временем еще большую актуальность. Объяснение этому - богатейший культурный материал в виде национальных традиционных ремесел, художественных промыслов, элементов декора предметов быта, одежды и т.п., который сохранился почти у каждого российского этноса, и стал источником нового *этнического* стиля. Стремление к сохранению своей истории и самобытности побуждает современных народных мастеров, профессиональных художников, дизайнеров развивать эти традиции в своем творчестве.

Народная художественная культура в силу своей оригинальности и выразительности продолжает оставаться востребованной и в профессиональной деятельности современных дизайнеров [3]. Элементы орнаментов, традиционный поделочный материал, форма предметов – все сегодня активно используется при проектировании новых объектов, благоустройства и художественного оформления средового пространства, оформлении полиграфической продукции, сувенирных изделий, одежды. Отличительной особенностью российского дизайна является его художественное многообразие, обусловленное большим количеством национальностей, проживающих на территории России. Поэтому *российский* дизайн – определение не совсем корректно отражает художественно образную суть того или иного проекта. Проект с этническими чертами всегда будет нести черты того этноса, чьи традиции легли в основу образа изделия: коми дизайн, русский дизайн, чувашский дизайн и т.п.

В связи со стилевым многообразием, распространенным на территории России в творчестве дизайнера может возникнуть проблема *чистоты стиля* (курсив наш – С.Б.). Насколько уместен такой критерий для определения художественных достоинств дизайнерского проекта, стоит рассмотреть подробнее.

Чистота стиля в мире искусства при оценке художественных достоинств произведения всегда имела немалое значение. Она помогает полнее

воспринимать произведение, глубже погружаясь в его идейно-образное содержание. В полной мере это относится и к дизайнерской продукции, в том числе объектам малых архитектурных форм, заполняющих пространство городского или сельского поселений. При всей креативности предлагаемых проектов дизайнеры часто допускают просчеты следующего характера:

1. Перегружают композицию деталями традиционного декора, что приводит к нарочитости образа и даже разрушению композиции.
2. Соединяет в композиции элементы декора, принадлежащие традициям одного этноса, но отличающиеся районами проживания. К примеру, декор у южных коми отличается от декора северных коми. Декор русских северян отличается от декора южан или Средней России. Подобный подход нарушает чистоту стиля, приводит к эклектике.
3. «Механический» перенос декора, традиционно выполняемого в одном материале и технике, в другой. Так, мезенскую перовую роспись не стоит переводить в вышивку, от этого теряется выразительность перовой графики, прекрасно читающейся на деревянной поверхности. Или переносить традиционный декор, использованный когда-то в традиционных изделиях, на современную продукцию, выполненную в стиле *техно.* Такое сочетание в дизайнерской практике встречается нередко и, конечно, оно недопустимо: изделие выглядит, по меньшей мере, дисгармонично. Подобное можно встретить в оформлении общественных интерьеров, где подбор мебели, светильников, относится к стилю 60-х годов, текстиль выполнен по мотивам народной вышивки непонятной принадлежности, настенные росписи и прочие мелкие атрибуты копируют этнические мотивы разных национальностей (рис.4). Соединение узоров различной плотности от ручной графической авторской росписи до насыщенного геометрического орнамента на полу никак не сочетается.

*Рисунок 4. Зал кафе «Северянка» выполнен в этническом стиле**

Подобные просчеты свойственны чаще начинающим дизайнерам, которые, используя в проектах стиль этно, перенасыщают декор традиционными элементами в ущерб законам гармонии. Иногда это происходит под влиянием заказчика.

Бывает, чрезмерное увлечение этно стилем при проектировании средового пространства, превращает проект в театральную декорацию. В городах национальных республик России часто можно увидеть подобные излишества на металлических оградах в виде орнаментальных мотивов, взятых из традиционных узоров для вязаных изделий, вышивок, резьбы по дереву и пр. Это, как правило, выглядит откровенным перебором. Здесь также необходима мера.

Часто, следуя национально-региональным традициям, дизайнеры предлагают в проектах использование традиционных строительных материалов без учета климатических особенностей региона. В большинстве случаев это происходит в северных районах России, где издавна основным строительным материалом было дерево. Известно, что этот материал отличается плохой влагостойкостью и зачастую обречен на короткий срок эксплуатации. Поэтому дизайнер, предлагая к использованию дерево в качестве строительного или отделочного материала, должен обдумывать целесообразность его использования, либо предусмотреть эффективные способы обработки специальными составами, возможно и замену альтернативными современными материалами. В проекте на рисунке 5. Для кровельного материала предлагается дерево (урна также изготовлена из дерева). Если учесть, что проект рассчитан для северного региона, то очевидно, что это неудачное предложение дизайнера: деревянная кровля – вариант не для северных широт, хотя в старину это был традиционно распространенный материал.

*Рисунок 5. Остановочный комплекс для сельского автобусного маршрута**

В этом же проекте на рис.5 представлено сочетание материалов: металла, оргстекла, украшенного геометрическим орнаментом, и дерева, декорированного геометрической резьбой. Порой начинающие дизайнеры, создавая проект в этническом стиле, неудачно сочетают строительно-отделочные материалы, к примеру, дерево и металл. Металл более уместен в стиле хай-тек, а дерево, являясь материалом традиционным, в этно стиле. Поэтому в нашем примере комбинация металл-дерево не совсем удачно, и скорее всего, потребовало бы от автора других предложений.

Перечень дизайнерских просчетов в работе с этническим стилем можно было бы продолжать и далее. Но как этого избежать? Очевидно, здесь следует исходить из основных задач дизайна – гармонизация и гуманизация среды. А это: соблюдение принципов соразмерности, сочетаемости (форм, цвета, материала и т.п.), отсутствие перегруженности, эргономичности. Дизайнеру, работающему над проектом в этническом стиле, следует помнить об этом всегда.

Лучшими образцами для изучения использования этнического стиля всегда будет творчество великих русских мастеров искусства прошлого: В.М. Васнецова, В.Д. Поленова, И.Е. Репина, братьев Коровиных Константина и Сергея, М.А. Врубеля, В.А. Серова и других членов абрамцевского кружка. Где они, будучи живописцами, внесли неоценимый вклад в становление и развитие русского национального дизайна. Здесь не было слепого копирования отдельных элементов традиционного искусства, это было авторское переосмысление древнерусской традиционной культуры. Примером является шедевр, созданный по проекту В.Васнецова и В. Поленова церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцево.

Рисунок 6. В.Васнецов, В. Поленов. Церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцево

Литература и интернет источники

1. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: учебник. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2000. - 407 с.
2. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учебное пособие / Н.А.Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2005. – 224 с.
3. Прошева А. Этнический стиль в интерьере (статья) – http://www.dekormyhome.ru.
4. Рисунок 1. http:// www. pastvu.com.
5. Рисунок 2. http://www. retromap.ru.
6. Рисунок 3. http://www.iknigi.net.
7. Рисунок 6. http://www.fotoload.ru

*Примечание. В рисунках 4 и 5 использованы фото из дипломных проектов студентов Сыктывкарского государственного университета Рычковой Е. и Першиной Д.