В.Б. Кошаев, С.Н. Зыков, И.А. Сазыкина

СИМВОЛИЗМ И СТИЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ

В статье освещаются некоторые теоретически вопросы символизма и стилизации в современном дизайне. Обращается внимание на различность понимания этих терминов применительно к различным целевым объектам дизайн-проектирования на примере современных костюмных комплексов с практической иллюстрацией проблематики на авторских работах.

The article herein covers some theoretical issues concerning symbolism and stylization in contemporary styling design. The attention is drawn to differing comprehension of those terms as applied to various target objects of engineering and styling design, using contemporary outfit as an example, and with applicatory demonstration of terms of reference based on author's works.

Ключевые слова: символизм, дизайн, историческая стилизация, художественная стилизация, орнаментация, современный костюм.

Keywords: symbolism, styling design, historical stylization, artistic stylization, ornamentation, contemporary outfit.

Одним из сложившихся признаков современной материальной культуры является насыщение ее объектами в стилизованном виде, символизирующие различные художественные образы. Это представляется естественным следствием развития такого направления искусства, как дизайн, — продукта рыночного характера современной экономики, требующей создания эстетически привлекательных и технологически совершенных изделий, и, безусловно основанного на симбиозе художественно-эстетических представлений человека о

Рисунок 1. Театральный костюм для открытия международного фестиваля «*Воршуд*», проходившего в г. Ижевске, 2014 г.
Рисунок 2а, б. Сценические образы, созданные в театре современного костюма (студентами Любовью Широбоковой, Натальей Васильевой), художественный руководитель Сазыкина И.А.

красоте и на его прогрессирующих конструкторско-технологических возможностях. Процессы стилизации в современном дизайне сложны и многогранны. То, что будет взято за первоначальный источник и посыл для стилизации, имеет немаловажное значение. Рассмотрим это на примере такого традиционного носителя символического образа, как костюм.

Исследователи Т.В.Козлова и Е.В.Ильичева в своей работе «Стиль в костюме XX века» применительно к костюму дают следующие два определения стилизации [4, с. 82].

1. «Стилизация — намеренная и явная имитация того или иного стиля. Костюм, сознательно стилизованный как исторический или этнический, создавался для сцены».
2. «Стилизация — совокупность художественных приемов, с помощью которых на основе первоисточника создаются новые, оригинальные произведения».

Наличие первого варианта связано, в основном, с историческим аспектом проектирования, где творческим источником стилизации являются традиционные наряды той или иной исторической эпохи, той или иной страны, традиционность которых заключается в их

характерных чертах (таких, как определенный набор составных элементов, цветовая гамма, аксессуары и т.д.). Стилизация в дизайн-проектировании в этом случае заключается в использовании этих характерных черт и в настоящее время востребована, в основном, для театральных костюмов, где весьма актуально стоит вопрос создания специфической атмосферы места и времени театрального действа (рис. 1).

Если рассматривать стилизацию с позиции второго варианта, то можно констатировать, что она как культурное явление возникла задолго до появления костюма как такового. Ее суть — видоизменяя и упрощая форму, оставлять неизменным содержание. Утрирование и изменение естественных черт объекта стилизации здесь является нормой. При этом, иногда предельное гипертрофированное нарушение пропорции частей тела, если речь идет о животных (большие головы, маленькие лапы и туловище), не воспринимается как дисгармония и уродство. Напротив, на уровне зрительного и чувственно-эмоционального восприятия такие метаморфозы позволяют передать наиболее важные и яркие характеристики объекта, делая образ выразительным и целостным. Утрирование характерных черт часто используется в маскарадных костюмах, в моде и т.д. (рис. 2).

Но особое место, если говорить о подобной стилизации, отводится здесь объектам традиционной этнической материальной культуры. В этой связи уместно вспомнить изображения священных животных (медведь, лось и другие) в нагрудных украшениях, выполненных в пермском зверином стиле (рис. 3).

В энциклопедическом словаре слову «стилизация» дается такое определение: «В декоративном искусстве, в дизайне обобщение изображаемых фигур и предметов происходит с помощью условных приемов; особенно характерна для орнаментов, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора» [7, с. 1276]. А в работе Анри де Морана «История декоративно-прикладного искусства» сказано о стилизации так: «Обобщение заменяет слишком привычный, а иногда и малопривлекательный образ новым, в котором акцентируется характерное, дабы придать мотиву максимальную выразительность» [1, с. 25]. При этом стилизация во многом определяется физическими

Рисунок 3а, б. Нагрудное украшение из металла с эмалью для фольклорного коллектива Малопургинского района Удмуртии. Автор эскиза Сазыкина И.А. Изделие выполнено на фирме «*Ыбыр Весь*»

особенностями того материала, из которого создается носитель художественного образа и функционального назначения этого носителя. На рис. 4 представлены различные материальные носители стилизованного художественного образа, где встречается как стилизация композиции, так и орнаментальных мотивов.

Здесь начинающий дизайнер костюма черпает вдохновение не только в народных этнических мотивах, но и в качестве образного источника использует природу с ее многообразием животных и растительных форм, а также человека.

Сторонники традиционных видов искусств на научно-практических семинарах и конференциях часто упрекают дизайнеров по костюму в том, говоря, что они, обращаясь к этнической тематике, «недозволительно вольно» обращаются с исконными культурными традициями, на свой лад, интерпретируя народное творчество. То, что сложилось веками, как считают «традиционисты», нельзя видоизменять и стилизовать. И такого мнения придерживаются не только мастера декоративно-прикладного дела, но и руководители тех культурных центров, где они работают.

При характеристике стилизации необходимо отметить о существование мнения, что она может заканчиваться кардинальным упрощением художественных образов — превращением их в лишь

Рисунок 4а, б. Эскизы художественных платков в технике батик (студенты — Ирина Аксенова, Елена Корепанова), художественный руководитель Сазыкина И.А.

некий эстетически привлекательный декор. И примером тому является традиционный орнамент, который многие современные люди уже воспринимают только как схематичный красивый узор. Ученый-искусствовед Ю.Я.Герчук отмечает, что орнамент легко теряет заложенные в него первоначально символические смыслы, но сохраняет при этом свое художественное обаяние [2, с. 9]. По мнению автора, даже при утрате магического смысла, стилизованные формы орнамента продолжают радовать глаза и души, не вызывая потребность разгадать их сокрытые тайны. При этом считается, что утрата знакового смысла, оказывается, орнаменту совершенно не страшна. Такую позицию, безусловно, не отрицая права на ее существование, можно оспорить следующим образом. В настоящее время существует тенденция к возрастанию интереса к традиционному знаковому символизму различных этносов. И совершенно не случайно на международных конференциях задаются вопросы, например, по символике удмуртского этноса о том, что означает та или иная орнаментальная композиция. И хорошо, что на сегодняшний день в отношении большинства орнаментов знания об их сакральном содержании не утрачены, они не превратились просто в «радующий взгляд» эстетический образ.

Библиография:

1. *Моран Анри де*. История декоративно-прикладного искусства. — М.: Искусство, 1982. — С. 577.

2. *Герчук Ю.Я*. Что такое орнамент. — М.: Изд. дом «РИП-холдинг», 2013. — С. 302.

3. *Зыков С.Н*. Критериальный анализ специфических особенностей объектов материальной культуры этноса / С.Н.Зыков / Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2013. — № 7 (33): в 2 ч. — С. 33–36.

4. *Козлова Т.В., Ильичева Е.В*. Стиль в костюме XX века. — М: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003. — 160 с.

5. *Кошаев В.Б.* Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. Учебное пособие для вузов. — М.: Владос, 2010.

6. *Сазыкина И.А*. Фольклорный художественный образ в дизайне костюма / Зыков С.Н. / Ежегодник финно-угорских исследований / науч. ред. Н.И.Леонов; сост. и ред. А.В.Ишмуратов, Р.В.Кириллова. Вып. 4. — Ижевск: УдГУ; ERGO, 2015. — 195–201с.

7. Советский энциклопедический словарь. Гл. ред. А.М.Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — С. 1599.