Е.А. ЗАЕВА-БУРДОНСКАЯ
Кандидат искусствоведения, профессор, и. о. зав. кафедрой «Средовой дизайн» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: lenartt@gmail.com

E.A. ZAEVA-BURDONSKAYA
PhD in Art History, professor, Head of Environmental Design Department of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts (Stroganov University)
e-mail: lenartt@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_1_38_45

РУССКИЙ СТИЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ДИЗАЙНА. ОПЫТ ЖАНРОВЫХ АЛЛЮЗИЙ

RUSSIAN STYLE IN A MODERN DESIGN MODEL. EXPERIENCE OF GENRE ALLUSIONS

«Русский стиль», основанный на методологии стилизации, стал отражением социальных и политических задач времени. На этом основана периодичность его возникновения в истории отечественной культуры и искусства. Русский стиль вышел за пределы чисто творческих задач, но сохранил национальные корни, проявив вариативность и гибкость формообразования. В настоящее время русский стиль снова привлек внимание профессионалов в области проектной культуры. Дизайн во всем обилии жанров оказался способен воплотить традиционные формальные и содержательные модели народного творчества, несмотря на новые технологические способы реализации.

«Russian style» based on the methodology of stylization, became a reflection of the social and political tasks of the time. This is the basis for the periodicity of its occurrence in the history of national culture and art. The Russian style went beyond purely creative tasks, but retained national roots, showing variability and flexibility in shaping. Currently, the Russian style has again attracted the attention of professionals in the field of design culture. Design in all the abundance of genres turned out to be able to embody the traditional formal and meaningful models of folk art, despite the new technological methods of implementation.

Ключевые слова: модерн, дизайн, русский стиль, стилизация, стилизаторство, архитектурная среда, эксподизайн.
Keywords: modern, design, Russian style, stylization, architectural environment, expo design.

Русский стиль в определенные эпохи становится синонимом национальной идеи. «“Русский стиль” становится способом выражения идей национальности, выработки отношения к русскому наследию от обновления до возрождения и использования тех пластов русской культуры, которые в определенный отрезок времени воспринимаются как символ и знак национальности» [1; с. 14]. Русский стиль входил в историю пластического и прикладного искусства, архитектуру дважды за XIX столетие, и эти явления были связаны с проявлением и реализацией в политической и социальной жизни общества национальной идеи. При Николае I задачи русского стиля воплощали главные идеи государственности. Подобные явления, направленные на воскрешение национальных и шире — региональных устоев общества, носили международный характер, что во многом было обязано сложной политической послевоенной ситуацией в Европе второй трети — середины XIX века. Опирающийся на научно-исторические исследования и археологические факты, вариант русского стиля, по определению Е. Кириченко, оперировал методом стилизаторства, практически копируя формы допетровской архитектуры. Ситуацию резко изменила эпоха конца XIX — начала XX столетия.

С рождением в России стиля модерн вариации русского стиля приобрели иное наполнение. Методом пластического формообразования стал прием стилизации [2; с. 204], позволивший творческое композиционное преобразование прототипов. Явление нацромантизма, важнейшей ветви модерна, стало явлением международным в полном смысле этого слова. Национальная идея получала региональное воплощение. Достаточно вспомнить понятие Heimat (нем.), означающее «родное место и отечество»; стиль произведений открывал возможность средним классам — Mittelstand — предоставить свои дома практичным, продуманным, не-

навязчивым проектам, демонстрирующим немецкий идеал Sachlichkeit — простоту, умеренность и чувство порядка [3; с. 82]. Совсем иной формат приобрел русский стиль с оттенками романтизма, пример которого оставили работы строгановского училища. «Фактором появления рус¬ского стиля стала экономическая целесо-образность… граф Строганов С.Г. видел свою зада¬чу в том, чтобы,… противостать монополии образованности, посредством которой чужеземцы извлекают свою пользу. Монополия сия не только вредна и предосудительна для состояния ремесленников, но она производит невыгодное влияние на многочисленный класс потребителей, делая его данником и, так сказать, рабом иностранных мод и выдумок. Чужеземцы, привозя к нам свои произведения, более или менее совершенныя, но име¬ющия на себе прельстительную наружность, хвалят оныя как образцы хорошаго вкуса и поселяют через то равнодушие к произведе¬ниям отечественным» [4; с. 44]. Итогом Программы Строгановского училища, начиная с 1913 года, стало создание нового эквивалента национального стиля, результата сложной деформации, которой подвергся русский стиль школы; поисков и творческой переработки национальных древнерусских и народных форм искусства, по-своему развивавших «берендеевский стиль» В.М. Васнецова, сложения особого «строгановского варианта русского стиля» [5; с. 199]. Модель русского стиля, основанная на творческой стилизации, легла в основу творческих поисков XX столетия, периода постмодернизма и современного этапа новых декоративно-стилевых решений.

Рубеж тысячелетий освободил поиск стилизованных образов, расширив его постмодернистскими решениями гротесков, амасштабностью, игровыми аллюзиями, юмором и т.д. Архитектурная среда Русского культурного центра в центре Парижа на набережной Бранли (2011–2011) стала результатом разработки конкурсного проекта бюро Archgroup (А. Горяинов, М. Крымов). Дизайн среды представляет комплексное решение: от огромных панно-«фресок» знаковых икон и снежного белого «покрова» оболочки-крыши до этнического ландшафта. Редкое явление в ландшафтном дизайне — стилизации исконно русских мотивов лужка, засеянного не европейским газоном, а полевыми травами, гнущимися на ветру, березами по периметру территории, прудом, в котором отражается белокаменная монументальная архитектура, воссоздающая мотивы владимиро-суздальского храмового зодчества.

Примером выставочного дизайна стала экспозиция Российской национальной выставки, призванной продемонстрировать Франции российские технологические инновации в Гран Пале [6] (Большой дворец) в Париже (Б. Краснов, 2010). Художественный фрагмент экспозиции представлял хоровод шестнадцати гигантских матрешек, росписи которых воспроизводили стилизованные росписи народных промыслов России: Хохломы, Городецкой и Мезенской росписи; северного берестяного плетения; лаковой живописи Федоскино, Мстеры, Холуя и Палеха; росписи Жостова, образов Дымковской игрушки; буйства Гжели, Вологодского кружева. Высота каждой матрешки-инсталляции — от 6 до 13 метров. В 2011 году инсталляции выставлены в залах Афимолла (Москва).

Дизайн интерьера формирует наиболее целостное воплощение модели национального «дома». Галерея дизайна/bulthaup представила выставку проекта IZBA [7] (2014) в Санкт-Петербурге, дебютировавшую на форуме iSaloni (Милан). Концепция экспозиции, реализованная в объектах предметного дизайна, базировалась на исследовании архивов петербургского Этнографического музея. Экспонаты, лишенные традиционных форм, ассоциированных с образами народного искусства — матрешками, балалайками, яркими сарафанами и т. д., представили авторский взгляд на «проектное», конструктивное пластическое творчество. Представленные мебель, светильники, детские игрушки, текстиль функциональны и полезны для повседневного быта. Экспозиция выстроена вокруг интерьера традиционной русской избы, в которой акцентами стали типичные элементы русского жилища: «красный угол», накрытый для трапезы деревянный стол, лавка, лучина и ее подставка «светец». Масштабные стилизованные детские игрушки превращаются в мебель, а традиционные бороды, выполненные в материале дерева, превращаются в аксессуар одежды, который теперь при желании можно «надеть» или «снять». Юмор, ирония соседствуют с серьезным отношением к скромным обыденным предметом. Серьезная нота возрождения народной традиции пронизывает каждый фрагмент избы начала XXI века.

Дизайн архитектурной среды представлен достаточно известной проектой концепцией «Нового русского города» архитектурного бюро Megabudka (2018), рассчитанной на площадь 700 га. Проект — интерпретация современного русского стиля в архитектуре. Несмотря на активные попытки внести в среду национальный колорит в виде эргономов в павловопосадских платках, образах заснеженных елей и т. д., эмоциональный фон архитектурных видео реконструкций проекта нового русского города сопоставим с изолированной этнической резервацией

Средней полосы России, а точнее — Нечерноземья, вышедшего из употребления, но сохранившего в частице «не» негатив в названии региона реализации. Ответ кроется в модели социальных сценариев, предусмотренных концепцией. «Люди из домов разных ценовых категорий используют одни и те же дворы. Это позволяет избежать создания классовых гетто» [8], термина весьма далекого от ассоциации с русской культурой. Город, созданный на основе эклектичной смеси арочных и позакомарных форм русской церковной архитектуры, протоордера египетских капителей, неоклассических фризов, кирпичного стиля западноевропейских коттеджей и пластичных приемов венгерской сельской архитектуры — соломенных и черепичных крыш, лишен гармонии, оптимизма и юмора постмодернизма, оказался вне пластической системы стилизованных форм народного искусства. Нет у концепции и историко-этнографического подхода, хотя спасением проекта могли бы стать приемы планировочной структуры традиционного русского города: городской вал, центральная площадь, торговые ряды, фруктовые сады и т. д., активно используемые авторами.

Историческую перспективу явления стилизации в дизайне костюма в полной мере раскрывает экспозиция «Русский стиль: традиции и трансформации» в Галерее костюма Реставрационного центра и хранилища Государственного Эрмитажа «Старая Деревня» (2021), основанная на коллекциях отреставрированных костюмов эрмитажного фонда. Жемчужиной экспозиции стала коллекция маскарадного платья костюмированного бала в Зимнем дворце (1903). Дизайн был основан на исторической, почти этнографической, стилизации подлинных прототипов: платье императрицы Александры Федоровны повторяло образ супруги царя Алексея Михайловича; костюм Зинаиды Николаевны Юсуповой представлял «псевдо-сарафан. Платье с рукавами, стилизованным оплечьем. Сверху — телогрея с соболиной оторочкой. Зинаида Николаевна во время праздника дважды солировала в русском танце. Ей нужно было сбросить шубку и остаться в облегченном сарафане…» [9]. Элементы стилизации русских народных мотивов отличают мундирные платья императрицы Екатерины II. Стилизованные образы представлены в сравнении с экспозицией оригиналов — уникального собрания народных костюмов разных губерний Российской империи. Завершает экспозицию ретроспектива русского стиля в творчестве В. Зайцева, возродившего, вновь подарившего нам в конце XX столетия в дизайне одежды этнические мотивы и подлинные фрагменты Павловопосадских платков, вологодского кружева, русской вышивки и архитектурных стилизаций.

Современные процессы стилеобразования методически решает вопрос стилизации как метода формообразования. В дизайне среды на материале учебного проектирования вопрос трансформации русского стиля решается в ассоциативно-метафорическом концептуальном характере, который с позиций сегодняшнего дня является примером и способом ухода от энтропийных, хаотичных явлений современной жизни, вариантом достижения гармонии. Задача проектной адаптации русского стиля в дизайне происходит по различным направлениям. На уровне элементов ранее сложившейся стилевой системы (формы, способа и приема) в формообразовании объекта на примере локальных, единичных произведений. В более широком художественно-культурном значении, наряду с морфологическими стилевыми и предметно-образными заимствованиями, в стилизации происходит возрождение и актуализация утраченных форм и принципов художественного мышления, что наиболее востребовано сегодня, в период утраты национальной идеи.

Стилизация мотивов «русского стиля» в дизайне может рассматриваться на уровне целой эпохи, и в этом случае стилизация несет на себе память «стиля». Проектным примером явления стилизации и одновременно темы возрождения всей глубины материальной художественной культуры может служить серия студенческих проектов средового дизайна, посвященных возрождению регионального ремесленного центра по производству Кадомского вениза (г. Кадом, Рязанской обл.). От уровня стилевого обобщения до стилизации творческого почерка конкретного автора явление имеет инвариантный характер и может рассматриваться как универсальный проектный метод.

«Русский стиль» как любое явление стилизации формировался в политически и социально переломные эпохи. На данном явлении в истории отечественной культуры и искусства сформировалась патина многомерных наслоений, выходящих за пределы чисто творческих задач. Удивительно гибкий, богатый по вариативности, стиль полностью сохранил исконные региональные национальные корни, узнаваемость и притягательность. В настоящее время русский стиль снова привлекает интерес профессионалов уже в области проектной культуры, не только станкового и прикладного искусства. Дизайн во всем обилии жанров способен воплотить традиционные формальные и содержательные модели, пришедшие из глубины веков народного творчества, несмотря на новые технологические способы реализации проектных замыслов, что говорит о вневременной универсальной глубине проектности «русского искусства».

Примечания:

1. *Орлова Е.Ю.* «Русский стиль» в архитектуре и национальной культуре России (XVI –XX вв.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата иск. — Барнаул, 2009. — 25 с.

2. *Кириченко Е.И.* Русская архитектура 1830–1910-х годов. — М.: Искусство, 1978. — 399 с. — URL: http://science.totalarch.com/book/2631.rar (дата обращения: 07.06.2022).

3. Carl and Karin Larsson: creators of the Swedish Style / Ed. by Michael Snodin and Elisabeth Stavenow-Hidemark. [Repr.]. — London: V & A publications, 1999. — X. — 82 p.

4. Цит. по: *Черных Д.Г.* Русский стиль и его истоки в искусстве, архитектуре, художественной промышленности // Теория и история архитектуры, градостроительства и дизайна. — 2015. — № 5.— С. 41–46.

5. *Шульгина Е.Н., Пронина И.А.* История Строгановского училища 1825–1918. — М.: Русское слово, 2002. — 336 с.

6. Русская матрёшка. — URL: https://globallab.org/ru/project/blog_message/4a85256e-1a60-11e4-89bc-08606e697fd7.html#.Yp03wBNBzfY (дата обращения: 15.05.2022).

7. Русская IZBA: выставка молодых дизайнеров в Санкт-Петербурге. — URL: https://www.elledecoration.ru/news/events/russkaya-izba-vyistavka-molodyih-dizaynerov-v-sankt-peterburge/ (дата обращения: 12.05.2022).

8. Новый русский город. — URL: https://megabudka.ru/posts/1738 (дата обращения: 07.06.2022).

9. Костюмированный бал 1903 года. — URL: https://lamanova.com/19_bal_1903.html (дата обращения: 13.05.2022).

Список литературы:

1. *Кириченко Е.И.* Русская архитектура 1830–1910-х годов. — Москва: Искусство, 1978. — 399 с.

2. Костюмированный бал 1903 года. — URL: https://lamanova.com/19_bal_1903.html (дата обращения: 13.05.2022).

3. Новый русский город. — URL: https://megabudka.ru/posts/1738 (дата обращения: 07.06.2022).

4. *Орлова Е.Ю.* «Русский стиль» в архитектуре и национальной культуре России (XVI –XX вв.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата иск. — Барнаул, 2009. — 25 с.

5. Русская матрёшка. — URL: https://globallab.org/ru/project/blog_message/4a85256e-1a60-11e4-89bc-08606e697fd7.html#.Yp03wBNBzfY (дата обращения: 15.05.2022).

6. Русская IZBA: выставка молодых дизайнеров в Санкт-Петербурге. — URL: https://www.elledecoration.ru/news/events/russkaya-izba-vyistavka-molodyih-dizaynerov-v-sankt-peterburge/ (дата обращения: 12.05.2022).

7. *Черных Д.Г.* Русский стиль и его истоки в искусстве, архитектуре, художественной промышленности // Теория и история архитектуры, градостроительства и дизайна. — 2015. — № 5. — С. 41–46.

8. *Шульгина Е.Н., Пронина И.А.* История Строгановского училища 1825–1918. — Москва: Русское слово, 2002. — 336 с.

9. Carl and Karin Larsson: creators of the Swedish Style / Ed. by Michael Snodin and Elisabeth Stavenow-Hidemark. [Repr.]. — London: V & A publications, 1999. — X. — 82 p.