Лекція №6

Тема: ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ У КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ОСВОЄННЯ СВІТУ ЛЮДИНОЮ

План:

1. Поняття художнього стилю, напряму, течії, школи.

2. Стильова своєрідність мистецтва Азії, Європи та Африки.

3. Основні історичні стилі європейської естетичної культури

4. Стиль у сучасному дизайні.

Основні поняття теми: художній стиль, художній напрям, національний стиль у мистецтві, художня школа, авторська манера, фовізм, кубізм, абстракціонізм, експресіонізм, футуризм, дадаїзм, сюрреалізм, концептуалізм, візантійський стиль, романський стиль, готика, Ренесанс, бароко, рококо, класицизм, ампір, історизм, авангардизм, стиль у дизайні.

Художній процес, як естетико-культурний феномен освоєння людиною світу, є складним, багатогранним, неоднорідним явищем. Він розгортається в просторі та часі, набуваючи своєрідних ознак у певному регіоні чи періоді буття якоїсь людської спільноти. Всю його складність та варіативність фіксує мистецтво. Воно є світоглядною художньо-образною моделлю кожного етапу розвитку суспільства, деякої групи людей, окремої особистості. Образи тварин, створені рукою первісного художника на стінах і стелі печери Ласко, демонструють його погляд на світ, думку про цінне і неважливе, бажане і непотрібне. Давнього митця цікавлять не люди, а тварини, вони - джерело його існування, предмет прагнення. А європеєць доби Відродження пильно розглядає себе та своє найближче оточення. Він відкриває красу не тільки жінки-богині або матері, для нього розкривається принадність людського тіла, вишуканість його природної форми. Різні часи, різні народи, різні думки, погляди, переживання - все знаходить відображення у стильовій специфіці творів мистецтва - прикладного та образотворчого. В наш час ще однією світоглядною естетично-образною системою духовного життя людства став дизайн, стильове різнобарв'я напрямів котрого теж фіксує найбільш цінне і бажане для сучасної цивілізованої людини.

1. Поняття художнього стилю, напряму, течії, школи

Направленість та ступінь естетичного освоєння світу людиною, котра є представником певної історичної спільноти, завжди фіксується в стильових знаках художніх творів. Стиль (від лат. stilus - "паличка для письма") зазначає своєріддя і відрізняє один від одного різні явища в мистецтві. Сукупність засобів художньої виразності, котрі утворюють певну образну систему, дає можливість виділити мистецтво античності або Відродження, китайське чи українське мистецтво, народне або професійне мистецтво. Загалом, художнім стилем називається єдність змісту, образної системи та художньої форми, котра властива низці творів мистецтва, відокремлених на основі спільності походження (територіальної, естетичної, національної, часової чи авторської).

Художній зміст є авторською ідею, думкою, концепцією мистецького твору, осягається аналізом, роздумами. Форма - матеріал, в якому матеріалізовано, опредмечено зміст. Це нанесені на площину фарби, пластика об'ємних форм чи пластика людських рухів тощо. Художня форма сприймається чуттєво; за допомогою зору, дотику, слуху людиною виокремлюються різні елементи художньої реальності: картина, скульптура, художня фотографія, танок чи ще щось. Стиль у мистецтві виражає характер естетичного відношення якоїсь культури через її представників до різних елементів і аспектів людського буття. А крім історично-культурних естетичних цінностей, твір мистецтва фіксує також індивідуально-ціннісні орієнтації свого автора.

Мистецтво окремих народів, країн, географічних регіонів характеризується за допомогою поняття національного стилю (наприклад, китайський або мавританський стиль).

Національно-стадіальний стиль властивий конкретному періоду історичного та художньо-культурного розвитку певного народу. Розрізняється середньовічний символізм, українське бароко, французький романтизм абощо.

Стиль історичної епохи позначає спільність, подібність художньо-образних принципів, засобів, способів творення мистецької інновації, яка притаманна багатьом народам у певний час. У пластичному європейському мистецтві розрізняється, наприклад, архаїка, мистецтво доби античності, романський стиль і готика в культурі середньовіччя, Відродження, маньєризм, бароко, рококо, класицизм тощо. Стиль історичної епохи найчастіше в історії мистецтва називається художнім напрямом. Він об'єднує низку мистецьких творів, подібних за принципами творчості (ідейно-естетичними орієнтаціями, засадами формотворчості, ідейно-тематичним навантаженням і подібним). Напрям охоплює творчість митців якоїсь доби або періоду буття певного етносу, в яких відслідковується схожість творчого методу, оригінальність системи засобів художньої виразності, подібність техніки тощо. Художній напрям загалом є неоднорідним явищем. В ньому можуть виділятися етапи, течії, школи, які зазначають національно-культурну, формально-технічну своєрідність або специфіку різних періодів його існування.

Художня школа є організаційно оформлене явище мистецтва, існування якого ґрунтується на специфічній теоретичній основі (програмі, маніфесті, принципах та подібному). Представники школи усвідомлюють свою єдність та належність до формальної групи, котра окреслила свої межі в художньо-культурному процесі. Як правило, започатковується вона одним або декількома митцями, котрими винаходиться своєрідна техніка, обирається незвичайна тематика творів, поділяються ідейно-естетичні орієнтації абощо, до яких приєднуються згодом однодумці.

Поняття художньої течії теж позначає окремий варіант художньої концепції, котра вирізняє певний напрям. Але цей варіант базується не стільки на подібності соціальних позицій і ідейно-естетичних орієнтацій його прихильників, скільки на формотворчої, технічної своєрідності відбору засобів реалізації задуму. Він складається стихійно, не завжди автор ідентифікує себе прихильником цієї течії. Так, в межах європейського авангардизму XX століття розрізняється низка течій: фовізм, кубізм, експресіонізм, абстракціонізм тощо. їх об'єднує неприйняття усталеної художньої традиції, абсолютизація формально-технічного аспекту художньої творчості. Цих же засад дотримувались прихильники дадаїзму і футуризму, котрі зародились як художні авангардистські школи.

Поняття національного та історичного стилю виділяють у художньому процесі передусім своєрідність мистецтва якоїсь національно-культурної спільності людей або окреслюють його специфіку в конкретний період людської історії. Вони характеризують розвиток художньої культури і мистецтва зокрема, в соціально-художньому значенні. Однак стиль можна розглядати з точки зору індивідуально-творчого процесу, внаслідок якого "народжується твір мистецтва». Саме в такому значенні вживається поняття індивідуального стилю мистецької манери (від франц. maniere - "вправність рук"). Це істотна риса творчості живописця, актора, композитора абощо, яка ґрунтується на особливостях його світогляду, ідейно-естетичних орієнтацій, рівня технічної майстерності, характеру моральних якостей.

З часом ціннісні переконання, спрямованість художнього мислення, ідейно-культурні орієнтири людини можуть змінитися. В такому випадку для характеристики конкретного етапу творчості митця використовується поняття "стиль періоду творчості". Наприклад, у творчій спадщині відомого французького художника – постімпресіоніста Поля Гогена виокремлюють картини "паризького" і "гаїтянського" періодів.

Ідейно-естетична, художньо-культурна цінність окремих творів того ж самого автора завжди є різною. Але їм, як правило, притаманна стилістична єдність. Проте, в окремих митців фіксується стилістичну своєрідність певного твору по відношенню до інших його робіт. У даному випадку мова йде про стиль твору мистецтва.

Стиль елемента твору, як зумисне поєднання стилістично різнорідних складових, є феноменом XX століття. Він фіксується, зокрема, у колажі (від франц. collage - "наклеювання"). В живописному колажі на якусь основу наклеюються чи прикріпляються матеріали, відмінні за фактурою, кольором, у літературному наводяться цитати творів різних авторів, в музичному - фрагменти композиції різних музикантів.

2. Стильова своєрідність мистецтва Азії, Європи та Африки

Кожна людина, нація чи народ мають щось особливе і самобутнє, що їх загалом вирізняє, робить неподібними до інших. Це справедливо і для більш широких людських спільнот. Поняття "Європа", "Азія", "Африка" фіксують не різне географічне положення регіону. Вони окреслюють, насамперед, культурну особливість його мешканців. Різні історичні долі людей, котрі тривало та досить ізольовано з покоління в покоління передавали свій досвід, світосприймання, культурні зразки наступникам, сформували неповторність мистецтва окремих регіонів нашої планети.

Мистецтво "Чорного континенту" і на сьогодні недостатньо відоме європейцям та осмислене ними. І причин тому багато. Одна з них - зверхність "цивілізованої раси" до представників "примітивних племен". Ізольованість субсахарської Африки, віддаленість від основних осередків європейської культури, складні для європейця географічно-кліматичні умови не сприяли глибокому вивченню мистецтва африканських народів. Але основною перешкодою цьому насамперед виступила незвичність, оригінальність, самобутність художньої культури даного регіону. Вона обумовлена специфікою світовідчуття та світорозуміння африканця, зорієнтованістю на деякі види мистецтва, своєрідним художнім каноном та його просторово-часовою варіативністю.

Найбільш ранні відомі пам'ятки мистецтва африканського континенту датуються головним чином VIII—VI тисячоліття до н.е. Переважна більшість їх зосереджена в пустелі Сахара, яка в той час була вкрита вогкими тропічними лісами, а згодом стала саваною. Це наскальні малюнки, петрогліфи (контур малюнка), рельєфи на скелях. Найдавніші з них, як і європейські, реалістично та лаконічно зображені тварини. Згодом з'являлись малюнки людей, побутових сцен, магічно-обрядових зображень. Вони, однак, більш схематично відтворювали натуру. Але живопис не став одним з провідних видів мистецтва народів Африки. Поступово у представників цієї культури згасав до нього інтерес. Його застосовували і продовжують використовувати з суто декоративно-прикладною метою (розпис стін оселі, ритуальних масок, предметів побуту та інше).

"Лице" африканського мистецтва визначають передусім скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво, ритуальний танок і ритмічна музика.

Африканська скульптура своєрідна. Вершин свого розвитку вона досягла у народів Тропічної Африки. І хоча у кожного етносу чи племені фіксується власне стилістично оригінальне рішення, загалом їй притаманні деякі спільні ознаки, котрими вона вирізняється від скульптури інших регіонів. Насамперед, для неї властива умовність зображення. На думку мешканця субсахарської Африки, найголовнішим елементом скульптури є голова. Іноді вона навіть займає третину розмірів всієї фігури. Але не тільки в недотриманні пропорцій людського тіла проявляється її стилістичну своєрідність. Скульптурі властива також статичність пози і певна схематизація обличчя людини.

Своєрідність мистецтва народів субсахарського регіону полягає, у незвичайно тривалому існуванні певної художньої традиції.

Ознаки стилю, котрі сформувались протягом V ст. до н.е. - XV ст. н.е., зберігаються в традиційній африканській скульптурі (в тому числі і дерев'яній) аж до сучасності.

Характерні риси африканського стилю викристалізувались на основі традиційної декоративної пластики, надзвичайно широко представленої у народів "Чорної" Африки. Триваліше існування художнього канону, стилістичної сталості в різних видах африканського мистецтва обумовлювалось тим, що воно маю насамперед культовий характер. Кругла скульптура, ритуальні маски, ритуальний танок, різьблені культові предмети є елементом найчастіше релігійно-культових чи магічно-культових обрядів.

Улюбленим матеріалом африканця для створення творів мистецтва є дерево. Маски, статуетки, різьблені кубки та все інше, що використовується людиною в побуті чи з культовою метою, найчастіше виготовлюється саме з дерева. А оскільки воно в умовах тропіків зберігається недовго, то вік найдавніших дерев'яних творів мистецтва не перевищує 150-200 років. Саме тому іноді важко оцінювати витоки стилістичної своєрідності предметів декоративно-прикладного мистецтва "Чорної'" Африки.

Самобутність африканської культури окреслює видовищне мистецтво, основою якого є маскарад та віра в надприродну силу слова у ритуалізованій виставі. Уявлення африканців про танок - не звичайне, незрозуміле для європейця. Видатний поет і мислитель Сенегала Леопольд Сенгор зазначав: "Танок під бій там-тама - це не просто художнє явище, а інтимне залучення танцюриста до ритму танцю світу". На думку африканця, Всесвіт пронизаний ритмом і музикою як основою його гармонійності. Тому в танці людина залучається до джерела космічної "життєвої сили" гармонізує свій внутрішній світ, очищується духовно. Танець не є розвагою, це спосіб буття. Танок є основою образів африканців, котрі регламентують їх життя. Обов’язковим елементом ритуальної вистави виступає маска - особлива святиня роду чи племені. Вона поєднує людину та її природне оточення. Це образ, символ міфічного першопредка. тварини - тотема, котрий охороняє своїх нащадків. В обрядовій виставі під час танцю кожен має наблизитись до маски, але тільки кожен посвячений, щоб наснажитись "життєвою силою" предка. Завдяки масці основні елементи церемонії або обряду не змінюються протягом життя багатьох поколінь. Це формує тривкість культурної традиції певного етносу, підтримує його самобутність.

Тривалість існування певної культурної традиції властива народам країн Азії. Але осмислення мистецтва Сходу є складним завданням, оскільки мова йде про художню спадщину багатьох народів, кожен з яких відрізнявся своїм особливим світоглядом і способом життя. До того ж, азійськими етносами вважаються мешканці Давнього Сходу (Єгипет та суміжні з ним країни), Далекого Сходу, Південно-Східної і Центральної Азії, Індії, Близького і Середнього Сходу. Оцінювати загальну стилістичну своєрідність мистецтва цих країн досить непросто. Це територія, на якій зародилися найдавніші з відомих на сьогодні цивілізацій людства, котрі пройшли в своєму розвиткові багато етапів. Деякі з них при занепаді не знаходили "культурних спадкоємців", інші переймали звичаї та традиції завойовників, а комусь вдалося зберегти свої світоглядні, художні, моральні традиції майже у незмінній формі протягом багатьох століть.

Незвичність форм і методів мистецтва народів Азії окреслює, якнайкраще індійська архітектура і скульптура, китайський пейзажний живопис, японські сади, архітектура; книжкова мініатюра Близького та Середнього Сходу.

Культура Індії нараховує не одне тисячоліття, але вражаючим є факт спадкоємництва багатьох елементів художньої традиції при переході від одного етапу розвитку мистецтва до іншого. При розкопках одного з найдавніших міст світу - Мохенджо-Даро (III—11 тисячоліття до н.е.) була знайдена бронзова статуетка танцюристки. її поза - природна, невимушена. Експресія, свобода, сміливість у передаванні руху, що відслідковуються в цьому образі, визначають одну із своєрідних рис індійського мистецтва. М'якість, граційність, невимушеність постави спостерігається в скульптурі Кушанської імперії (І ст. до н.е. - III ст. н.е.). У жіночих та чоловічих фігурах, котрі прикрашають культові споруди цієї епохи, фіксується дотримання пропорційності людського тіла, м'якість і плавність форм, передавання внутрішньої енергії та життєвої сили людини чи божества. Їх лиця - спокійні, незворушні чи з ледь помітною посмішкою вуст. Статуї чи барельєфи, які зображають Будду, теж створені на таких стильових засадах. Наприклад, на стелі з Катри (II ст.) він сидить на троні, котрий підтримується трьома левами. Його тіло має плавні, м'які, жіночоподібні обриси. Він спокійно, незворушно, з легкою посмішкою вуст, "просвітленою", споглядає світ.

Інша своєрідна стильова константа індійської скульптури - складна композиція зображень, контраст світла та тіні, масштабність рельєфів, майстерність їх виконання.

Виразна пластика фігур, різноманітність пластичних форм, складний сюжет, насиченість деталями композицій, створення світлотіньового контрасту індійської скульптури відображає своєрідність духовного життя мешканців Індії, особливості їх національного характеру. Естетика та мистецтво народів цієї країни ґрунтується на міфологізованості уявлень про світ, космологічності і фаталізмі світогляду, "культі природи ", почуттєвості, естетизму як рисах традиційної індійської культури.

Ще одна її ознака - розкриття ідеї єдності людини та природи, уявлення про гармонійність Всесвіту. Думка про досконалість життя в усіх її проявах пронизує індійську культуру, знаходить відображення в художній традиції, стильовій своєрідності мистецтва. Експресія, емоціональність, вишуканість творів традиційного індійського мистецтва породжені прагненням гармонії і досконалості.

Архітектура, скульптура, поезія, музика, живопис реалізують у предметно зрілій формі це бажання. Ідея всесвітньої гармонії буття визначає ще одну ознаку даної художньої традиції - синтез мистецтва як відбиття єдності, цілісності організації гармонійного і досконалого.

Своєрідне розуміння художнього простору притаманне і класичному китайському живопису, котрий якнайкраще розкриває внутрішній світ та специфіку світогляду цієї нації. Китайська культура споглядальне, поетично ставиться до світу. Така риса світовідчуття, власне, характерна й іншим азійським народам, як і зорієнтованість на дотримання гармонії в стосунках з природним та соціальним оточенням, створення досконалого і внутрішньо-предметного середовища. Китайській культурі властива думка про єдність людини і природи, внутрішню спорідненість всього живого. Людина трактується нею одним із елементів Всесвіту, котрий підвладний єдиним законам світової гармонії. Така світоглядна риса китайської нації обумовила інтерес до внутрішнього, духовного світу людини та природи, яка стала для неї об'єктом поклоніння. Це знайшло відображення в традиції китайського живопису.

Він вражає не тільки досконалою і самобутньою технікою. Тайські художники накладали фарбу на шовк чи папір, це вимагало швидкого та точного мазка. Зображення, зроблені таким способом, не можна виправити, вдосконалити, переробити. Основу середньовічного китайського живопису складали цятки і лінії туші. Ними віртуозно передавалась і краса пейзажу, і побутові сцени, і казкові мотиви. Але не технічна майстерність визначає своєрідність китайського живопису, а особливе ставлення до природи. Вона - не фон, на якому відтворюється якась сцена людського життя. Це краса, гідна художнього відтворення. Кожне явище природи засвідчує гармонію Всесвіту, як "величне в малому". Тому, крім пейзажу, тайський художник зображав і поодинокі предмети: пташку, яка присіла на гілочку; піон, що щойно розпустився; гілку бамбука, котра розхитується вітром. Одночасно предметна природна форма ним використовується для передавання авторської думки чи настрою. Картина не є копіюванням, механічним відтворенням художніми засобами певного природного об'єкта. Це наслідок художнього проникнення в таїну життя. Кожен малюнок за змістом наповнений складною символікою та алегоричністю, а формою естетично довершений і технічно вдосконалений.

Картини китайського живопису мають особливий художній простір. Вони намальовані на довгих смугах шовку чи паперу: горизонтально або вертикально. В них не передається глибина простору; світлотіньовий контраст. Тут має місце "розсіяна перспектива", тобто на малюнку створюється декілька планів, які розглядаються один за одним, епізод за епізодом. Горизонтальні багатометрові сувої-картини людиною споглядалися на столі "покадрово", на них відтворювались епічні та побутові сцени. Пейзажі найчастіше малювались художниками середньовіччя на вертикальних сувоях шовку, котрі розміщувались на стіні, і тому їх композицію можна цілісно охопити зразу.

Художня традиція, властива китайському живопису, вражає не лише своєю самобутністю, а й тривалістю побутування. Середньовіччя в Китаї закінчилось тільки в середині XIX століття під впливом експансії європейської культури. І на сьогодні тайськими художниками використовується традиційний живописний канон поряд із сучасним європейським.

Багатовікова сталість, тривкість існування стандарту, канону, традиції, звичаю є ознакою культур неєвропейських, у тому числі й азіатських, країн. Це справедливо і по відношенню до мистецтва даних народів. Своєрідна "культурна застиглість" спричинила багатостолітнє існування певних виражальних прийомів, використання усталених художніх засобів, дотримання канону, надавання переваги деяким видам і жанрам у мистецтві.

Ще однією ознакою культури Сходу є прагнення до гармонії з навколишнім світом, бажання і вміння бачити красу природи та людини, що обумовило високий рівень розвитку естетичних запитів та ідеалів представників народів даного регіону. Естетизація життя в різноманітних формах його існування здавна вирізняє саме азійську культуру і мистецтво зокрема.

Непростим для осмислення є феномен європейського мистецтва. Загалом йому властиве різноманіття художніх стилів, які позначають історичні етапи його розвитку і характер естетичного освоєння світу представниками різних європейських народів. Європейська історія є загалом динамічним явищем, в якому часто має місце стрімке возвеличення одного етносу і не менш швидке його сходження з "історичної арени". Вторгнення орд гуннів у IV ст. не просто спустошило багато країн тогочасної Європи. Ця подія заклала підвалини однієї з рис самобутності європейської культури - нетривалість існування на її теренах художньої традиції, системи художніх цінностей та орієнтацій.

Внаслідок навали варварських племен не лише занепала Римська імперія, а передусім втратилось культурне спадкоємство, художнє надбання античності не було потрібне переможцям. Спадкоємцями античної художньої традиції не стали й її безпосередні нащадки - ромеї Візантійської імперії. Мистецтво Візантії зазначило появу іншої, самобутньої традиції, котра світоглядно докорінно відмінна від античної. Країни візантійського кола, прийнявши християнство "з рук другого Риму", розвивали своє мистецтво не тільки на засадах власної місцевої традиції, а передусім під впливом візантійської. Ватажок турків-османів Султан Мехмет II, в'їхавши на білому коні в храм Святої Софії, чітко цим окреслив ставлення нових володарів до художньої спадщини і культури Візантії загалом. Хрестоносці Західної Європи цікавились золотом та багатством цієї країни, а не скарбами її мистецтва. Вивезені ними коштовності і твори візантійського мистецтва відіграли роль "культурного щеплення" для середньовічного західноєвропейського мистецтва, але не більше.

Бурхлива європейська історія останніх двох тисячоліть окреслила своєрідність художньої культури і мистецтва даного регіону. Але це не єдиний чинник феномена "європейського ставлення до традиції". Проблема корениться насамперед у психології і світогляді європейця. На думку видатного швейцарського психолога Карла Густава Юнга, відмінність європейської та неєвропейської культури ґрунтується на різному ставленні до світу. Європеєць - екстровертована натура, тобто зорієнтована на зовнішні аспекти буття. А представники, наприклад, азіатської культури сприймають його інтровертовано, іншими словами, вони націлені на пізнання передусім засад внутрішнього світу людини, опанування глибинних основ організації функціонування Всесвіту. Це обумовлює експансивний і динамічний характер європейської культури, споглядання і традиціоналістський - неєвропейської. Одноманітність гнітить європейця, він зацікавлено приглядається до художніх надбань інших народів. Тому так часто на теренах європейської культури докорінно переглядається художній ідеал та цінності, що знаходять відображення в появі нових художніх форм та виражальних засобів мистецтва. Європейська людина цінує власне незалежність і свободу. Індивідуалізм вирізняє спосіб її поведінки і ставлення до соціальної дійсності. Це зумовлює часто перегляд системи цінностей, у тому числі художніх.

Велике значення для культурного життя Європи, становлення деяких тенденцій розвитку її мистецтва мало прийняття багатьма її народами християнства. Культура античності пронизана чуттєвістю, що знаходить вираження в художньому каноні тілесної краси людини - природності молодого, фізично розвинутого, статного людського тіла. Саме тому античність дає найбільшу кількість найкращих (поряд з добою Відродження) зразків європейської скульптури. Християнство ж сповідує культ тілесного аскетизму. Пропаганда тілесної стриманості, культ душевної краси, запроваджені ним, спричиняють появу нової художньої традиції. Живопис середньовічного періоду своєрідно зображає людське тіло: площинність і схематизм форм, застиглість постави, відсторонений погляд, великі очі. Християнське мистецтво найчастіше зображає людину, яка немов би знаходиться "по ту сторону життя". Але основним у даній традиції є своєрідне оцінювання призначення мистецтва. Воно покликане не розважати людину і не прикрашати її життя, його завдання - щось ілюструвати і залучати парафіян до церковного культу. Твір мистецтва має нагадувати про Бога. Тому в цей період найбільше розвивається насамперед архітектура, живопис і музика.

Однак значення прийняття християнства Європою для розвитку її мистецтва і культури загалом проявляється ось ще в чому. На ранніх етапах свого виникнення, воно створило духовні передумови для єднання римлян, ромеїв і представників інших європейських народів, за часів середньовіччя - виступило підґрунтям єднання європейської спільноти загалом. Християнські монастирі виявились "культурними осередками" цієї епохи, котрі зберігали деякі ремісницькі та технічні навички Давньої Греції та Давнього Риму, зокрема створення мозаїк, фресок, книжкової мініатюри, живопису, будівництво храмів. У них зберігались давні рукописи та деякі інші твори античного мистецтва. Завдяки їм людина доби Відродження відкрила для себе духовну і художню спадщину античності.

3. Основні історичні стилі європейської естетичної культури

Загальне уявлення про розвиток європейського мистецтва дає аналіз провідних стилів різних епох історичного розвитку даного регіону: античності, середньовіччя і Відродження, Просвіти і Нового часу, сучасності.

Культура античності розвивалась протягом декількох століть - з початку І тисячоліття до н.е. по V ст. н.е. Античне мистецтво - це мистецтво Давньої Греції та Давнього Риму, перших європейських цивілізацій. Його шедеври протягом багатьох віків привертають увагу, часто виступають взірцями для наслідування. В своєму розвитку ця культура пройшла декілька етапів, серед яких найбільше значення мають стилі архаїки і класики.

Ранній етап розвитку давньогрецького мистецтва (VII—VI ст. до н.е.) прийнято називати періодом архаїки. В цей час закладались основи давньогрецької архітектури та зображального мистецтва. Для цього періоду властиві масивні художні форми. Засобом художнього оформлення культових і жилих будівель є архітектурний ордер (від лат. ordo - "порядок"), тобто колони, котрі перекриті антаблементом - верхньою частиною споруди. Ці споруди є прямокутними за формою. Вони напрочуд гарно "вписуються" в природний ландшафт. Це фронтально нерухомі і симетричні в побудові фігури. Курос, тобто статуя оголеного юнака атлетичної статури, і кора, тобто статуя одягненої дівчини, мають стилізовано застиглу поставу і "стандартну" посмішку. Статуями та рельєфами багато прикрашали давньогрецькі храми. Але найбільш цікавими творами давнього періоду є вази - чорнофігурні, а згодом червонофігурні.

Особливого розквіту мистецтво вазопису досягло в період класики (V-IV ст. до н.е.). на чорному тлі лаку вирізняються різноманітні червоні фігури людей, тварин, міфічних істот. Вони передають своєріддя побуту; вірування людей тієї епохи. Праця ремісника і художника, вочевидь, високо цінувалась їх сучасниками, оскільки вони засвідчували підписами на вазах своє авторство.

Статуї набувають своєї незрівнянної краси, котра цінується і викликає захоплення вже багато століть. їм властива пластична свобода, невимушеність, гармонічність композиції і форм, технічна досконалість. Це елементні, фізично розвинуті, досконалі, граційні молоді тіла. Багато скульптур мають індивідуальні, неповторні риси, що засвідчує вміння давніх митців портретно відобразити людину, появу в них інтересу до її внутрішнього світу. Але красу давньогрецькі скульптори розуміли дещо своєрідно, як ідеальну досконалість. Овальне лице, великі очі, чітко окреслений рот, високий лоб, виразний прямий ніс, ідеальні пропорції фігури - це складові давньогрецького канону тілесної краси. Скульптурне зображення людини виникло не лише через художню інтуїцію, натхнення, спостереження митця, а, насамперед, як наслідок складного розрахунку всіх елементів тіла. Класика пропагувала образ героя - ідеально прекрасного, гармонійно розвиненого, доблесного воїна.

В межах класичного давньогрецького мистецтва розрізняють суровий стиль (перша половина IV ст. до н.е.), високу класику (друга половина V ст. до н.е.) та пізню класику (400-325 рр. до н.е.). Найвідомішим скульптором ранньої класики був Мирон, автор всесвітньо відомого "Дискобола". За часів високої класики з'явилась "перлина" європейської архітектури - величний афінський Парфенон. Фідій, Кресилай, Панклет, прославлені давньогрецькі скульптори створюють свої твори, котрі будуть визнаватись еталонами європейської скульптури протягом багатьох віків. Одними із найуславленіших творів пізньої класики є скульптура Леохара "Аполлон Бельведерський" та оголений торс Афродіти Книдської, роботи Праксителя.

Художня тенденція давньогрецького мистецтва знайшла свого спадкоємця у вигляді мистецтва Давнього Риму. її розвиток перерваний "великим переселенням народів", внаслідок якого занепала Римська імперія. На її руїнах виникла нова фаза розвитку європейської художньої культури - мистецтво доби середньовіччя. Романський стиль та готика розкривають самобутність естетичних ідеалів і художніх форм мистецтва Європи даного періоду.

Романським називають західноєвропейське мистецтво Х-ХШ століття (від лат. готапиз - "римський"). Воно було покликане возвеличувати значення християнської церкви в середньовічній культурі і суспільстві. Його основу складала "сурова", масивна архітектура: собори, церкви, монастирі, замки феодалів, їх найчастіше будували на узвишші, як гарно укріплені, захищені, надійні споруди. Вони покликані бути фортецями для захисту від ворога. Це міцні і великі будівлі з каменю

Романська церква має товсті стіни, масивні опори, вузькі прорізи вікон, зведене чи купольне перекриття, оздоблення розписом або монументальним рельєфом. Внутрішній простір храму розподілений на однакові просторові сегменти, живописні композиції створюються на чітко симетричних засадах. Центральний художній образ в ньому - велетенська фігура Христа. Така архітектурна та живописна своєрідність інтер'єру романської церкви викликало враження стійкості, тривкості, надійності божественного світопорядку.

Романський замок - це неприступна фортеця, гарно і надійно укріплена. У його центрі знаходиться донжон-башня, на першому поверсі якої розташувались господарчі приміщення, на другому - кімнати господаря, на третьому - приміщення для слуг, а в підвалі - тюрма.

Як фортеці, створювались і міста, захищені масивними, міцними стінами і глибокими ровами. Проникнути в них можна лише через укріплені ворота, що розташовані у високих, масивних баштах.

У романському мистецтві високої майстерності досягають живопис монументальних храмів і мініатюрний живопис у священних книгах, ювелірна справа, різьблення по кістці та дереву, гравірування по металу, мистецтво емалі. Живопис цієї доби - соковитий, яскравий, схематизований. Зображення - площинні, розташовані смужками, в них відсутня лінійна перспектива. Пози фігур часто видаються неприродними, оскільки їх ноги і голови направлені в різні сторони. І самі персонажі можуть мати різну величину.

Романський стиль був поширений у мистецтві передусім Франції, Італії, Іспанії, Німеччини та Англії. Але пам'ятки романської архітектури зустрічаються також в інших країнах Європи, в тому числі і в Україні. На засадах романського стилю побудована, наприклад, церква села Горяни поблизу Ужгорода.

З середини XII по XVI століття в країнах Європи почав побутувати інший художній стиль - готичний (від італ. gótico - "готський", тобто властивий германському племені готів). Це поняття виникло за доби Відродження. Ним підкреслюються варварські, а не античні витоки художньої традиції середньовіччя. Готичне мистецтво, як і романське, не наслідує зразки античності. Воно самобутнє за своїми художньо-естетичними ідеалами і принципами. Його своєрідність якнайкраще розкриває архітектура даного періоду. Готичні собори величні і велетенські, але не справляють враження масивних споруд. Обумовлюється це новою конструкцією зведення, що укладений на арки, які спираються на каркас стовпів. У такій будівлі стіни більше не виконують ролі опори, вони втратили свою масивність. Внаслідок чого збільшується внутрішній простір споруди. Наприклад, висота інтер'єру собору в Бове, що знаходиться у Франції, сягає більше 47м. Конструктивна особливість готичних споруд дала можливість прорізати стіни величезними вікнами, прикрашеними вітражами, і надавати будівлі невідомої доти висоти. Так, башти собору в Кельні (Німеччина) досягають 157м. Крім різнокольорового віражного живопису, готичні храми багато декоровані багатьма рельєфами і статуями, котрі розкривають релігійні і світські сюжети. Часто в готичному мистецтві, як і в романському, зустрічаються зображення фантастичних, химерних створінь. Для нього властиве нове трактування образу Христа - страдника, який прийняв муки і страждання за гріхи людства. Саме таким малюють його готичні художники. В цей період сформувався і культ Матері Божої. Зображення наділені глибоким духовним змістом, їм притаманні урочистість, спокій постави і жестів.

Найбільш видатними будівлями готичного стилю є собори Паризької Богоматері, Шартрський і Реймський на території Франції, собори Вестмінсь-кого абатства, Кентерберійський; Солсберський в Англії, Кельнський у Німеччині, венеціанський Палац дожів та Міланський собор в Італії, собор Святого Віта і Карлів міст у Чехії, костьоли Діви Марії в Кракові та Гданську, на тери­торії Польщі.

Крім архітектури, скульптури і живопису, за доби готики в європейському мистецтві високого рівня розвитку досягає книжковий мініатюрний живопис та декоративно-прикладне мистецтво. Загалом, період мистецтва пізнього середньовіччя поділяють на епохи ранньої готики (XII ст.), високої (XIII ст.) і пломеніючої (ХІУ-ХУІ ст.). Його стилістичне своєрідність обумовлювалося насамперед тим, хто замовляв і хто безпосередньо виконував ці твори. Готичне мистецтво - це мистецтво європейських середньовічних міст. Центрами їх суспільного життя були собори та ратуші, котрі уособлювали свободу і добробут міста. Будівлі зводились вже працею не монастирських, а міських майстрів. Замовниками творів мистецтва в цей період найчастіше були саме міські жителі.

Художня традиція мистецтва середньовіччя виплекала митців доби Ренесансу або Відродження (ХІУ-ХУІ ст.), але її основоположні естетичні та світоглядні ідеї, художні канони виявились "духовно чужими" для них. За часів Відродження вищою цінністю визнається людина чи її благо. Ідеї гуманізму та антропоцентризму, котрі пронизують культуру Ренесансу, знайшли найбільш яскраве відображення у мистецтві.

Джерелом знання та зразком для художньої творчості митців Відродження стали твори античності, адже "колискою" нової художньої традиції була Італія. Однак мистецтво Відродження є цілком самобутнім явищем, котре заклало основи новоєвропейської художньої культури. Архітектура, скульптура, живопис, графіка набувають нової форми. Це мистецтво базується на вірі в силу людського розуму і духу. Художники доби Відродження опановують лінійну повітряну перспективу. Тобто, ними передається глибина простору; віддаленість предметів. У цей час розширюється коло явищ, які художньо відтворюються, - пейзаж, портрет, побутові сцени. Виникає живопис масляними фарбами.

Загалом мистецтво Відродження було своєрідним "мостом", котрий поєднав окремі елементи художньої традиції античної та середньовічної культур. Воно заклало новий горизонт розвитку художньої культури Європи, який докорінно вирізнив її серед інших регіонів планети. На його основі сформувався новий загальноєвропейський художній стиль - бароко.

Він виник у 80-х роках XVI століття в Італії і проіснував в мистецтві Європи до середини XVIII століття. Його назва "дивний" (від італ. Багоссо) не 55 відображає його глибинного змісту, а зосереджує увагу тільки на зовнішніх проявах мистецтва даного напряму. Бароко ґрунтується на принципі синтезу мистецтв, тобто ідеї створення твору мистецтва виражальними засобами різних видів мистецтва. Палаци або храми бароко є гармонійним ансамблем архітектурних, живописних і декоративних форм. Для стилю бароко важливо створити саме ансамбль творів мистецтва не через механічне поєднання, а на основі принципу цілісності в гармонійності загального образу. Він має бути пишним за декором, урочистим та екзальтованим одночасно. Уявлення про специфіку даного стилю дає, наприклад, комплекс собору Святого Петра та Соборної площі у Римі. Це єдиний художній образ, елементами якого виступають колони, статуї, фонтани, будівлі і дві площі перед храмом. Фасад собору органічно "переходить" у простір трапецієподібної площі, яка обрамлена галереями, що відходять від споруди. За нею розміщена овальна площа, оформлена симетричними колонадами. В її центрі вознісся обеліск, по обидві сторони якого розташовані фонтани. Загальний обрис цього ансамблю стилізовано як ключ, що нагадує слова Христа, котрі він промовив св. Петру: "І дам тобі ключі Царства Небесного".

Скульптура бароко прагне зображати своїх героїв у момент емоційної напруги. Через ускладнення силуету фігур і загальної композиції скульптури, віртуозне передавання жесту, пози, міміки людини передається драматизм або особливе значення ситуації, пози, явища. Найчастіше передається не стан людини, а якийсь момент її дії.

Живопис бароко теж є неординарним феноменом. Його персонажі немов би живі, настільки високою є художня майстерність Мікеланджело да Ка-раваджо, Єль Греко, Кусепе Рібери, Дієго Веласкеса, Бартоломе Естебана Му-рильйо, Пітера Паулюса Рубенса, Антоніса ван Дейка, Рембрандта ван Рейна. їх картини зображують людину як особистість зі складним світом, незалежно чи це портрет, чи композиції міфологічного, релігійного або алегоричного характеру.

Особливе прагнення культури бароко до осягнення глибин людського духу, емоційно-почуттєвих станів, фантазії, мрії, інтуїції, тобто всього незбагненного для розуму, знайшло глибокий відгук у художній культурі українства; доба українського бароко - це яскрава сторінка нашого мистецтва. Пригадаймо хоча б барокове оздоблення фасаду Троїцької надбрамної церкви Святоуспенської Печерської лаври або оздобу собору Святої Софії, ансамбль Києво-Могилянської академії з Богоявленським братським монастирем, Покровську церкву на Подолі, Маріїнський палац, церкву святого Андрія Першозванного, барокове оформлення Георгіївського собору Видубицького монастиря та Кирилівської церкви, Чернігівський колегіум, церкву Антонія і Феодосія у Василькові, Воскресенську церкву у Сумах, каплицю Боїмів у Львові. Вони якнайкраще розкривають своєрідність українського світовідчуття, розуміння краси, смак до прикрас. Пам'ятки мистецтва доби українського бароко є своєрідними, яскравими носіями національних почуттів.

Якщо бароко націлене на осягнення ірраціонального моменту життя людини, то класицизм надає перевагу людському розуму як засобу досконалої перебудови світу. Класицизм (від лат. - "зразковий") виник у XVII столітті і проіснував до середини XIX століття. Ним були проголошені зразками досконалості твори античності та мистецтва Відродження. Процес художньої творчості мислився як дотримання канону мистецтва зазначених періодів.

Мистецтво класицизму найчастіше темою творів обирало зображення піднесеного і героїчного, черпаючи сюжети з античної історії та міфології. Йому властиві композиції логічно ясних, ідеалізованих, гармонійних образів. Ідея верховенства суспільного над особистим, обов'язку над почуттям особливо проступає в живописі цього стилю.

Художній канон вимагав, щоб сюжетом картини обиралась ідея, котра здатна морально виховувати глядача. Ним могла бути тільки історична подія, біблійний текст або античний міф. Композиція картини ділилась на чіткі плани, найчастіше на три. Вона мала бути простою, логічною, впорядкованою. При її створенні художник орієнтувався передусім на малюнок, а не на колорит. Колір вважався тільки засобом створення глибини простору і передавання об'ємних фігур. Різкі кольорові контрасти не допускались. Від митця вимагалась академічна освіта і стажування в Італії. Наслідування зразків античних майстрів, насамперед давньогрецьких скульпторів, та художників Відродження (особливо високо шанувалась творча спадщина Рафаеля Санті) визнавалось основою творчості.

Уявлення про своєрідність архітектури класицизму дають, наприклад, ансамбль Версалю та східний фасад палацу в Луврі у Франції, Олександрійський палац у Царському селі та Смольний інститут благородних дівиць у Росії. їм притаманна геометрична правильність об'ємів, регулярність планування, монументальність, парадна урочистість, тяжіння до геометрично простих форм (квадрат, прямокутник, коло), найчастіше стриманість декору екстер'єру будівлі та підкреслена величність і пишність її інтер'єру.

Класицизм був останнім європейським художнім стилем, котрий поширювався на основні види мистецтв і в межах якого твори архітектури, скульптури, живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва утворювали єдиний ансамбль. З XIX століття єдність стилю пластичних митців зникає. Загальноцільові ознаки зберігаються тільки в станковому мистецтві (романтизм, реалізм, імпресіонізм, постімпресіонізм).

Історизм, котрий панував в європейській культурі з 1840 по 1918 роки, тяжів до італійського та німецького Відродження. В ньому насамперед необхідно зазначити необароко, модерн і раціоналізм. У його межах створювались лаконічні прямокутні, кулясті та циліндричні форми. Вживалося поєднання тонких і товстих, вертикальних та горизонтальних ліній. Широко використовувались тогочасні технічні досягнення своєї епохи: сталеві і залізобетонні балкові просторові й решітчасті конструкції; традиційні (дерев'яні чи фільончасті), а також скляні та металеві двері; покриття підлоги з природного каменю, керамічної плитки, паркету, штучні гладенькі і ворсові покриття, килими

Орієнтація на формування цілісних архітектурно-декоративних ансамблів модерну, що виник наприкінці XIX століття, не набула загального визнання в європейському мистецтві і культурі XX сторіччя. Основою сучасного стилю архітектури і серійного дизайну стала уніфікація забудівлі, творення предметних форм на засадах конструктивізму та функціоналізму.

Авангардизм використовує динамічні та вільні лінії, симетричні й асиметричні, раціональні чи вільні форми, трансформи. Найчастіше будівля має прямокутну форму, хоча їй іноді надаються й інші обриси. Наприклад, знаменитий Пентагон у розрізі має форму п'ятикутної зірки. Широко використовуються такі матеріали як залізобетон, сталь, скло, алюміній, штучна шкіра тощо. Використання технічних і наукових здобутків XX століття обумовило появу різноманітних за конструкцією вікон - на всю стіну (французьке вікно), кутового (вікно Райта), відкидного, поворотного, розсувного. В сучасному інтер'єрі можна побачити різноманітні двері: розсувні, обертові, телескопічні, складкові тощо. їх виготовляють з різних матеріалів. Загалом тут зосереджується увага на декоруванні інтер'єру, а екстер'єр будівлі стає лаконічним, стриманим.

4. Стиль у сучасному дизайні

При створенні різноманітних предметних форм та композицій від дизайнера в наш час вимагається дотримуватись принципу спільності його ідеї. Іншими словами, однією з ознак високого професіоналізму та гарного смаку модельєра, художника-конструктора, художника-архітектора тощо, нині вважається, надання ним стильової своєрідності предмету, який ним створюється чи декорується. Дизайнерська новація має представляти певну образну цілісність, котра виникає внаслідок поєднання своєрідних засобів технічної та естетичної виразності, а саме, змісту, образної системи та форми їх матеріального втілення. Зміст дизайнерської новації корениться в її конструкційних і функціональних особливостях, характеристиках, властивостях, функціях та подібному, її образна система залежить від способів конструкторської та естетичної виразності, що визначають неповторність і своєрідність даного предмета. Зміст і образна система дизайнерської новації знаходять реалізацію у певній формі виробу чи явища - конкретному матеріалі: пластиці об'єму, тектоніці, фактурі матеріалу тощо. Стиль у дизайні фіксує не тільки авторський погляд на місце і роль предмета в техногенному середовищі, а передусім зазначає характер утилітарного та естетичного ставлення представників певної сучасної спільноти до конкретних елементів і аспектів свого життя. Тому можна стверджувати, що стиль у сучасному дизайні фіксує:

* індивідуально-ціннісні орієнтації конкретного дизайнера;
* індивідуально-ціннісні орієнтації певної групи людей (передусім користувачів продукції конкретного дизайнера);
* національно-культурні традиції певної школи дизайну;
* технічні та естетичні ідеали певного стану розвитку людства;
* рівень розвитку технічної, конструкторської, наукової думки;
* специфіку естетичної і художньої культури автора та споживача дизайнерського рішення.

В межах сучасного стилю нині розрізняється декілька напрямів: професіональний, сільський, чоловічий, жіночий, яким в дизайні притаманні власні вимоги щодо вибору матеріалів, специфіки форми, конструкції, кольору тощо. В межах кожного з них існують власні різновиди стилів. Так у професійному напрямі стилю в наш час достатньо популярним є "хай-тек" або високотехнологічний стиль.

Для кожного стилю сучасного дизайну властива своя змістовно-функціональна спрямованість, неповторна образна система, своєрідність її технічної реалізації, оригінальна емоційно-почуттєва спрямованість. Стиль в дизайні фіксує також сукупність творчих прийомів художньої виразності та естетичної наснаженості предмета чи композиції, котрі створюються або естетично облагороджуються дизайнером.

Крім професійного, сільського, чоловічого і жіночого стилів, у сучасному дизайні користуються популярністю стильові запозичення елементів історичних художніх стилів.