

Секция «История»

Дальневосточные влияния в творчестве Чарльза Ренни Макинтоша на примере Хилл Хауса

Левшенкова Ксения Михайловна

Аспирант

МГАХИ им. В.И. Сурикова, теории и истории искусств, Москва, Россия

E-mail: ksuhin88@rambler.ru

Процесс ознакомления западноевропейских мастеров, в частности английских и шотландских художников, с японским искусством характеризуется некоей этапностью восприятия этой культуры. Буквально за несколько десятилетий понимание искусства Японии эволюционировало от поверхностного копирования мотивов и изобразительных элементов до понимания важнейших принципов его формообразования.

Появление феномена Школы Глазго в европейской художественной системе не было случайным. Именно в Глазго художники пытались добиться органического соединения двух культур, создать на их основе стиль, который получил название Ар Нуво.

Дальневосточные влияния на творчество Чарльза Ренни Макинтоша были как прямыми, то есть непосредственно через памятники декоративно-прикладного искусства Японии, так и опосредованными, преломившимися через призму творчества ведущих мастеров эпохи, таких как В.Годвин, Д. Уистлер, О. Бердсли.

Важнейший заказ Ч.Р. Макинтоша – Хилл Хаус в Хеленсбурге (1902-1903 гг.) – воплощение композиционных принципов дизайнера в области архитектуры, организации пространства интерьеров и синтеза искусств.

Понимание внутренней среды Хилл Хауса отличалось от типичной трактовки комнат викторианских особняков в «японском стиле» с обильным орнаментальным декором стен, большим количеством настенных украшений и загроможденностью вычурной мебелью. Каждый отдельный предмет в данных интерьерах имел непосредственное отношение к Японии, однако общий эффект мало отличался от типичных европейских интерьеров

От подобного иллюстративного, чисто внешнего, поверхностного подхода в решении интерьера Макинтош принципиально отказывается. В Хилл Хаусе дизайн всех помещений и мебели разработан самим автором, не ссылавшимся на какие-нибудь конкретные источники.

Белый цвет, скрывающий природные свойства материала, некоторая искусственность, подчеркнутая изысканность и сдержанность интерьера, отличает стиль Макинтоша. Общая организация пространства, насыщенного светом, подчеркнутая легкой светлой мебелью, отражающей солнечные лучи, спокойствие и уравновешенность кажущихся почти пустыми интерьеров указывают на тесную связь с японским искусством.

Выразительность интерьеров основывается на последовательном развитии в них единой содержательно-формальной темы, которая варьируется, приобретая в зависимости от функционального назначения помещений и их размера свое масштабное звучание и образную окраску. Основными компонентами этой темы являются пространство, форма и цвет в их взаимосвязи.

Пространственный принцип интерьеров Хилл Хауса – их незамкнутость. Кроме того есть некоторое сходство Хилл Хауса с японскими традиционными постройками в

построении самой пространственной среды. В Японии с древности существует четкая иерархия пространства, иерархия места, следствием чего является и степень их доступности: чем большую ценность представляет собой объект, тем более он «закутан». В Хилл Хаусе также планировка подчеркивает ценность более интимного пространства остальной части дома.

План традиционной японской жилой архитектуры исключительно зигзагообразный: движение от комнаты к комнате представляет собой довольно замысловатую траекторию, ведь на пути обязательно встретится довольно большое количество углов, заставляющих сильно отклоняться от прямой линии, постоянно поворачиваться, меняя направление. Подобное зигзагообразное пространство, особенность восприятия помещения, при которой оно не прочитывается сразу, но раскрывается при постепенном осмотре характерно и для интерьеров Хилл Хауса.

Особое отношение к свето-теневой игре в интерьерах Хилл-хауса так же было, вероятно, спровоцировано знакомством художника с японским искусством.

Цветовая гамма Хилл Хауса близка к ахроматичной. Модерну был свойственен поиск некой «формулы стиля». Эта «формула стиля» включала в себя ряд признаков, характерных для японской графики и декоративной живописи. Общей была логика художественного мышления, когда европейские мастера шли, например, от подсобной роли линии к утверждению ее самоценности, а в результате – к декоративности и ритмизации, которые и становились главным составляющим творческого метода. В интерьерах Хилл Хауса декоративные и орнаментальные вставки и цветовые акценты тонко выверены и немногочисленны (сравнительно с бельгийским, французским и мюнхенским модерном). Графика темного дерева по фону белых или почти белых стен тонко нюансирована в соответствии с назначением помещений, а так же с тектоническим и функциональным характером деревянных элементов

Стремление к интеграции оборудования интерьеров с архитектурными конструкциями, присущее модерну в целом, реализуется в Хилл Хаусе, особенно последовательно. Представляется вполне вероятным, что подобная система встроенной мебели была осуществлена для освобождения интерьера от деталей, от излишней перегруженности мебелью, с целью предать ему большую пространственность.

В Хилл Хаусе можно выявить еще одну тенденцию, связанную с ценностью «незаполненности». Это совершенно особое отношение к детали, исключаящее любую случайность, что характерно и для японского интерьера. Декоративность приобретает особое смысловое звучание. Мебель берет на себя функцию главного декоративного украшения. Предмет строится по принципу орнамента, линии и пятна, которые одновременно - формообразующие. Их ритмика создает определенную целостность в предметном и пространственном отношении.

Хилл Хаус – один из центральных заказов Макинтоша воплощает творческие поиски дизайнера в области интерьера и декоративно-прикладного искусства. Он также является отражением интереса мастера к искусству Японии, проявившегося в пространственных решениях интерьеров, вниманию к светотеневым эффектам, ритмике.

Хотя японизм школы Глазго является, по сути, второй волной этого направления, именно здесь данное движение реализовалось наиболее цельно, а его отдельные достижения в результате оказали значительное влияние на развитие европейского искусства рубежа XIX – XX столетий.

Источники и литература

1. Вязова, Е. Интерьер эстета // Пинакотека №18-19, 2004
2. Коновалова Н. Основополагающие категории культуры в Японии в контексте развития архитектуры // Искусствознание 3-4 М., 2009
3. Николаева Н.С. Япония – Европа. Диалог в искусстве. Середина XIV – начало XX века. М., 1996
4. Николаева Н.С. Образы Японии: очерки и заметки. М., 2009
5. Познанская А. Япония в творчестве художников школы Глазго: проблема копирования и интерпретации // Проблема копирования в европейском искусстве. Сборник статей. М., 1998. с. 192-202
6. Arts and Crafts masterpieces. Charles Rennie Mackintosh (1868-1928). London, 1999
7. Ayako Ono. Japonisme in Britain: Whistler, Menpes, Henry, Hornel and 19th century Japan. Tokyo, 2003
8. Black, Alexandra. The Japanese House: The Architecture and Interiors. London, 2005
9. Checkland, Olive. Japan and Britain after 1859: Creating Cultural Bridges. London, 2003
10. Cooper, Nicholas. The Opulent Eye. Late Victorian and Edwardian Taste in Interior Design. London, 1990
11. Horrocks, Hilary. Hill House. Edinburgh, 2009
12. Macaulay, James. Charles Rennie Mackintosh. London, 2010
13. Moffat, Alistair. Remembering Charles Rennie Mackintosh. Edinburgh, 1989
14. Watanabe, Toshio. Japan and Britain: An Aesthetic Dialogue 1850-1930. London, 1991
15. White G. Some Glasgow Designers and their work // The Studio, 1897, v 11. p 86-100

Иллюстрации

Рис. 1: Чарльз Ренни Макинтош. Хилл Хаус. Экстерьер. 1902-1903

Рис. 2: Чарльз Ренни Макинтош. Хилл Хаус. Вестибюль. 1902-1903

Рис. 3: Чарльз Ренни Макінтош. Хилл Хаус. Спальня. 1902-1903