

Ригль VS Лоос. К вопросу о концепции анализа орнамента в художественном тек-стиле Йозефа Хоффмана

Научный руководитель – Ярмош Анастасия Сергеевна

Штополь Елизавета Андреевна

Студент (магистр)

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт истории,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: abbye@mail.ru

Теоретические проблемы орнамента, история его возникновения, специфика и роль в культуре занимали важное место в развитии австрийского искусствознания рубежа XIX-XX веков. В 1893 г. Алоиз Ригль опубликовал фундаментальный труд «Вопросы стиля: Основные положения к истории орнамента» («Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik») [4], в котором проанализировал вопросы возникновения орнамента, его основные виды, а также его взаимодействие с поверхностью, на которой орнамент размещался.

В начале столетия вопросы применения орнамента и его функций также разрабатывал архитектор Адольф Лоос. В 1908 г. им была написана статья «Орнамент и преступление» («Ornament und Verbrechen») [2], в которой он выступил категорически против использования орнамента для декорирования разных объектов. Рассуждения на эту тему теоретик архитектуры продолжил в небольшой работе 1924 г. «Орнамент и воспитание» («Ornament und Erziehung») [3], где заявил о том, что современный человек не то, что не нуждается в орнаменте, но испытывает к нему ненависть. Разработанные идеи Лоос активно применял в своих постройках, Ригль же остался в области теоретических рассуждений.

Приведенные выше тексты активно используются современными орнаментоведами. На сегодняшний день опубликованы исследования, посвященные сопоставлению двух ярких представителей культурной жизни Австро-Венгрии начала XX столетия, подробно разобраны и проанализированы концепции каждого. Однако публикаций, в которых интерпретация орнамента «на практике» происходит согласно методологии А. Ригля и А. Лооса нет.

В связи с этим целью данного исследования является определение особенностей трактовки орнаментального ряда в зависимости от того, через какую призму взглядов происходит его изучение. Объектом рассмотрения стали образцы тканей, дизайн которых был разработан членом Венского Сецессиона и основателем «Венских мастерских» Йозефом Хоффманом для фирмы Bockhausen. С учетом того, что Алоиз Ригль писал «Вопросы стиля» будучи руководителем отдела тканей в Музее искусства и промышленности Вены при изучении паттернов Й. Хоффмана через теорию Ригля мы вплотную подходим к вопросу о том, насколько важны фактура и материал ткани для восприятия орнаментального рисунка, нанесенного на нее.

В методологии Ригля большое внимание уделяется процессу восприятия. Он полагал, что орнамент, как система непостоянных знаков, подобно языку требует задействования психики зрителя для интерпретации этих знаков должны образом [1]. А. Ригль выделяет две функции орнамента - ограничивающую и заполняющую пространство. Согласно грамматическим правилам развития орнаментации Ригля важным аспектом является то, каким образом существует изображение и как оно располагается на поверхности.

Орнамент освобождает искусство от необходимости передавать детализированное изображение, которое существует в природе, но подчеркивает структуру и архитектуру проектируемой вещи. Постигание орнамента осуществляется в этой связи через анализ этих звеньев. Риглем были разработаны рациональные принципы нанесения и существования орнаментики, которые помогали дизайнерам выделять структуру объекта, его функциональное предназначение и увязывать эти принципы с особенностями восприятия [1].

Когда речь идет о Йозеффе Хоффмане и его орнаментальных поисках, важно, напротив, отметить его стремление к универсальности разрабатываемого паттерна. Одна и та же ткань могла им использоваться как для текстильной обивки мебели, так и для покрывал и штор. Паттерны для поверхности выполняют здесь явную заполняющую функцию. Большинство орнаментов текстиля Хоффмана имеют прямоугольную основу и отличаются строгими геометрическими формами в сочетании с волнообразными и зигзагообразными мотивами. Дизайны, разработанные им для фирмы Backhausen «Равенна», «Артемиды», «Гермес», «Пандора» и др. представляют собой геометрические абстрактные орнаменты, подчиненные жесткой симметрии. В основе рисунка лежат простые формы - овал, квадрат, треугольник. Кроме того, большая роль уделяется линии, которая является связующим элементом.

Адольф Лоос подходит к трактовке орнамента несколько с иной стороны. Главная мысль, проходящая лейтмотивом через его эссе заключается в утрате орнаментом главной функции - упорядочивания пространства и его превращение в «украшательскую мишуру, не содержащую никакой информации» [2]. По Лоосу орнамент традиционно существовал для демонстрации отличия стилей друг от друга. В начале XX в. эффект, производимый орнаментом должен был достигаться за счет объема, формы, простейших геометрических элементов. Когда орнамент стал ассоциироваться с «декоративным» началом он перестал использоваться в архитектуре. Пространство стали формировать чистые, ясные формы.

Говоря о рассмотрении тканей Хоффмана через призму идей Лооса важно отметить, что сам Адольф Лоос негативно относился к дизайнерским экспериментам своего коллеги, полагая, что орнамент изжил себя на предметах повседневного быта. Однако, паттерны, созданные для Backhausen все же отличаются упорядоченностью и организацией пространства, а также определенным ритмом и сочетанием простых геометрических форм. Проведенное исследование показало разницу трактовки орнамента в зависимости от применяемой методологии. Алоиз Ригль делал упор на различные аспекты восприятия орнамента и элементы (ритм, цвет, симметрия и др.), которые это восприятие формируют. Подход Адольфа Лооса был более утилитарным и нацеленным на выполнение орнаментом своей главной функции - организации и упорядочивании пространства. Орнамент в начале XX в. для него представляется главным образом декорацией, от которой можно отказаться. При этом внимание им уделялось тем же характеристикам, что и у Ригля - ритму, симметрии, использованию и переработке простых форм.

Источники и литература

- 1) Иванов Н.А. Орнамент в западноевропейской теории дизайна XIX-XXI вв.: дис. ... канд. искусств-ия: 17.00.06. – СПбГУТД. – СПб, 2010. – 200 с.
- 2) Лоос А. Орнамент и преступление. – М.: Strelka Press, 2018. - 104 с.
- 3) Loos A. Ornament und Erziehung / Sämtliche Schriften in zwei Bänden - Erster Band, herausgegeben von Franz Glück. – Wien: Herold, 1962. – S. 391-398
- 4) Riegl A. Problems of style: foundations for a history of ornament. - Princeton University Press, New Jersey. 1992. – 406 p.