

ИЗНАНКА ГЕОМЕТРИИ: ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЭВИДА ХИКСА

Суконкина Елена Александровна,

магистрант кафедры художественного текстиля.

Научный руководитель: кандидат искусствоведения, ст. преподаватель М.С. Широковских.
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица»
Россия, Санкт-Петербург, e-mail: sukonkina96@mail.ru

УДК: 745.04

ББК: 85.125

Аннотация

В статье представлены результаты изучения творчества выдающегося английского декоратора, работы которого стали визуальным символом 1960–1970-х гг. Кратко описан творческий путь дизайнера. Исследование позволило установить характерные особенности его творчества, значительное внимание уделяется влиянию различных культур на развитие раппортных композиций. Автор отмечает актуальность художественного наследия Д. Хикса и универсальность его разработок.

Ключевые слова:

орнамент, текстиль, дизайн, раппорт, ткань, интерьер

Значительная составляющая профессиональной работы дизайнера и художника по текстилю – изучение проектной практики предыдущих поколений. Геометрия является одним из базовых направлений развития орнаментальной культуры; на протяжении тысячелетий она активно включается в оформление тканей и ковров. Одним из выдающихся дизайнеров XX столетия, который работал преимущественно с геометрическими мотивами, стал Дэвид Хикс (David Nightingale Hicks, 1929–1998). В Европе и США Д. Хикс – признанный мастер и новатор, ему посвящены монографии, изданные его сыном, описывающие творческий подход Д. Хикса и его орнаментальные находки [12–14]. Сам Д. Хикс издал девять пособий по дизайну [16–24]. В работах отечественных искусствоведов творчество Д. Хикса изучено сравнительно мало (в основном ему посвящены лекции и статьи в журналах для широкого круга читателей [1]). Кроме того, внимание авторов данных публикаций обращено в первую очередь к интерьерам, текстиль не оказывался в центре их внимания. Поэтому обращение к данной теме представляется актуальным.

Цель данной статьи – изучение и анализ орнаментального языка Дэвида Хикса, определение основных типов его текстильных рисунков и их влияния на современный интерьер. В исследовании используются различные типы источников: монографическая литература, интернет-порталы, онлайн-журналы.

В Великобритании Дэвид Хикс – один из самых известных декораторов XX столетия. Его творческие поиски не были ограничены исключительно оформлением интерьеров, они распространялись и на садово-парковое искусство, и на реконструкцию исторических зданий.

Дэвид Найтингел Хикс родился в 1929 г. в деревне Коггесхолл, графство Эссекс, на юго-востоке Англии. В шестнадцатилетнем возрасте он переехал в Лондон, где окончил Центральную школу искусств и ремесел (Central School of Arts and Crafts). Профессиональная карьера дизайнера-декоратора Д. Хикса началась в 1954 г. с переустройства нового лондонского дома его матери Айрис. Его первый проект оказался настолько удачным, что на него обратил внимание британский журнал «House & Garden», опубликовавший фото его интерьеров. С первых лет профессиональной деятельности имя Хикса стало синонимом коммерческого успеха и новаторских поисков. Это произошло во многом благодаря его личным качествам и родственным связям: в 1960 г. Д. Хикс женился на леди Памеле Маунтбеттен, младшей дочери графа Маунтбеттена Бирманского (правнука королевы Виктории). Пара приобрела поместье восемнадцатого века в Оксфордшире, и дизайнер сразу преобразовал его в личную «лабораторию дизайна» [26]. Сын Дэвида Хикса Эшли, вспоминая детские годы, писал о том, что работа отца окружала его везде, включая простыни, в которых он спал [15].

Брачный союз с членом аристократической семьи способствовал расширению круга влиятельных клиентов, таких, например, как герцогиня Ратленд, Хелена Рубинштейн, лорд и леди Лондондери, король Саудовской Аравии Фахда, Видал Сассун и пр. Тридцатилетний дизайнер получил заказ на разработку коллекции ковров для Виндзорского замка, позднее он стал декоратором апартаментов молодого принца Чарльза и принцессы Анны в Букингемском дворце [1].

Работая в основном с эксклюзивными интерьерами, Д. Хикс создавал для них оригинальные ткани и ковры. Следует отметить некоторые черты его разработок. Во-первых, он не обращался к наследию викторианской эпохи и исключил из своих работ растительный орнамент, напоминающий традиционные английские ситцы (илл. 1). «Он убил каждый цветок в своей душе», – отметил редактор трендового британского журнала «The World of Interiors» [27].

После Второй мировой войны в Соединенных Штатах и Великобритании как реакция на «элитарное» абстрактное искусство возник поп-арт, для которого в дизайне характерны яркие цвета и броские формы [4]. Для интерьерных преобразований модные тенденции всегда были

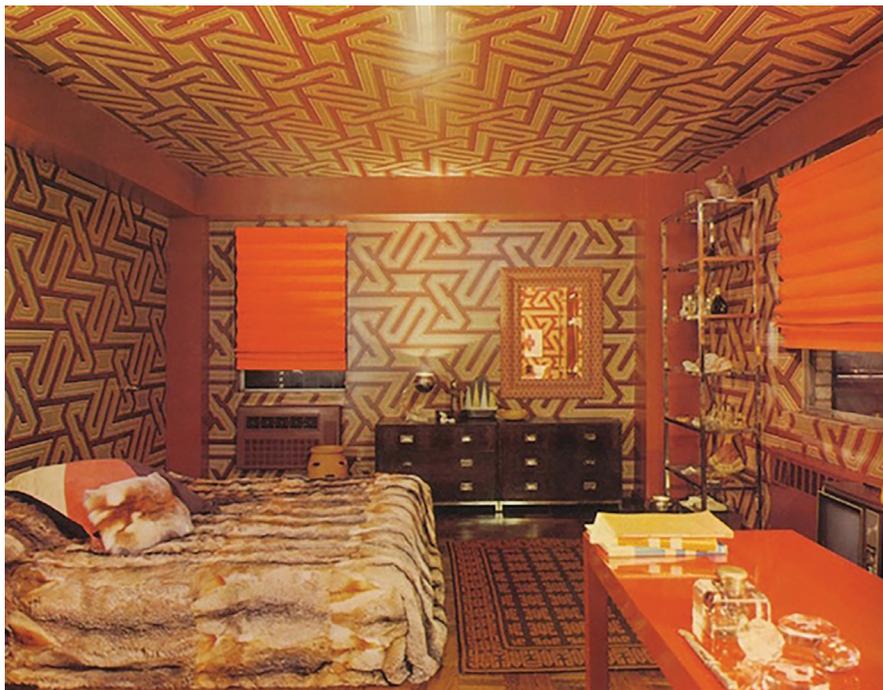

Рис. 1. Спальня отеля. Манхэттен, Нью-Йорк. 1971. Основной акцент дизайна направлен на контрастное оформление стен крупнораппортным орнаментом в арабском стиле [9]

Рис. 2. Спальня в отеле «Hyde Park». 1971 [29]

источником вдохновения. Свободная работа с цветом – качество, характерное для Д. Хикса. Дизайнер включал активные лиловые, лимонно-желтые, пунцовые оттенки в интерьер гостиных и спален; до него такой прием не был принят, особенно в среде аристократии (рис. 2). Обладая безупречным чувством стиля, Дэвид Хикс сочетал антикварную мебель с ультрасовременными на тот момент материалами (например, пластик), органично включал произведения абстракционистов в убранство комнат. Все эти особенности его разработок отвечали общим тенденциям в архитектуре и интерьере.

В 1963 г. Дэвид Хикс разработал коллекцию рисунков для обоев, тканей, ковров, плитки. Основными характеристиками его раппортных композиций выступали логика построения, лаконичность и насыщенность цвета. Динамичный и яркий геометрический орнамент стал визитной карточкой английского дизайнера.

При изучении орнаментальных композиций, созданных Д. Хиксом, нельзя не провести параллели с некоторыми образцами в стиле ар-деко, который являл собой пример глобального стилевого феномена. Интерьер в стиле ар-деко производил впечатление экзотического, а иногда кричащего и вульгарного. Тем не менее, он остается источником вдохновения для множества современных авторов. В ар-деко отразились устремления зарождающейся массовой культуры, традиция и роскошь были приспособлены к потребностям человека. Главный «инструмент» стиля – аранжировка, его конечный эффект – гармония жизни и полнота чувств. Ар-деко был построен на компромиссах, диалоге классики и авангарда, подобно модернизму; он «вступил в союз с машиной», но его машинная эстетика не была минималистской, он полагался не на чистоту формы, а на декоративность и стилизацию [6]. Африканские, египетские, восточные мотивы использовались не только композиторами, но и дизайнерами, цвета в тканях были яркими и контрастными [3].

Один из самых известных орнаментов Дэвида Хикса «Hexagonal» создан на основе шестигранника (рис. 3), здесь темная линия рисует плотные ряды фигур, в центре каждой из них – золотистый шестиугольник. Теснота и разреженность определяют ритм, плотность узора. За визуальной простотой геометрического мотива скрыта большая работа по изучению орнаментов народов мира. Подобные принципы прослеживаются в орнаментах «Fiorentina Vel», «Sergeant», «Temple Robe» (рис. 4).

Рис. 3. Hexagonal [8]

Рис. 4. Fiorentina Vel, «Sergeant», «Temple Robe» [8]

Книга «David Hicks scrapbooks», составленная его сыном Эшли на основе эскизов дизайнера, позволяет понять принцип работы Д. Хикса и характеризует общую направленность его стилистики. При детальном изучении орнаментов Дэвида Хикса можно обнаружить реминисценции арабских мотивов.

Геометрический орнамент является высшим художественным воплощением мусульманской культуры. Исключив возможность изображения человека или животных, арабские мастера использовали различные художественные приемы, в частности линию и цвет. Ислам дал мощный толчок развитию геометрического узора – гирих, целиком покрывающего поверхность куполов и стен дворцов и мечетей. Строился гирих на сетках, образующих узлы. Все построение его сводилось к точному местонахождению на «сетке». В композиции гирих соседствуют и соперничают между собой десятки разнообразных геометрических орнаментов, полученных от многократного наложения многоугольников друг на друга или многоугольников на круг [2]. Арабский орнамент был «бесконечен», он равномерно распространялся во все стороны. Выбор определенной раппортной системы и расположение на ней мотивов-фигур позволяли строить орнамент в линейной схеме; творческий элемент зависел от техники исполнения, прикладная геометрия подчинялась творческому началу. Культура геометрического орнамента исламского мира оказала влияние на развитие орнамента в Европе: так называемые арабески, визуально напоминающие гирих, высокий уровень вплетения одного элемента в другой [2].

Нельзя не отметить влияние геометрических канонических орнаментов Древнего мира и различных этнических групп на работы Дэвида Хикса, в его проектах ромбы, зигзаги, треугольники, крестообразные мотивы с математической точностью были «заплетены» в раппортные сетки.

Отдельную группу составляют орнаменты, разработанные на основе его собственной монограммы «Н» (рис. 5), или членов его семьи (рис. 6). Этот орнамент, как и многие другие, также был нанесен на портьерные и обивочные ткани, ковры, керамическую плитку, обои и постельное белье.

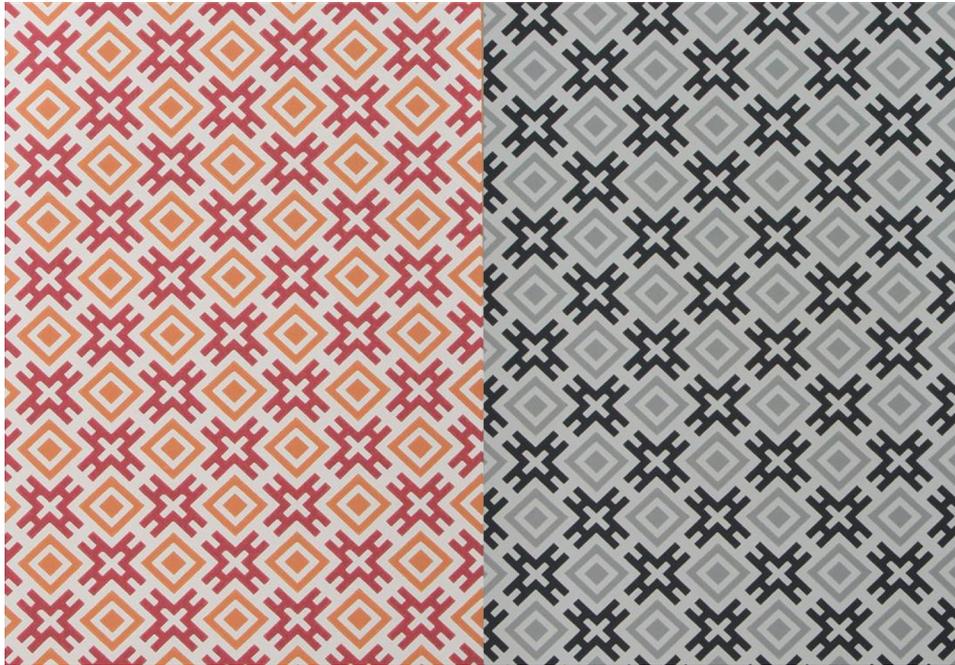

Рис. 5. Hicksonian [8]

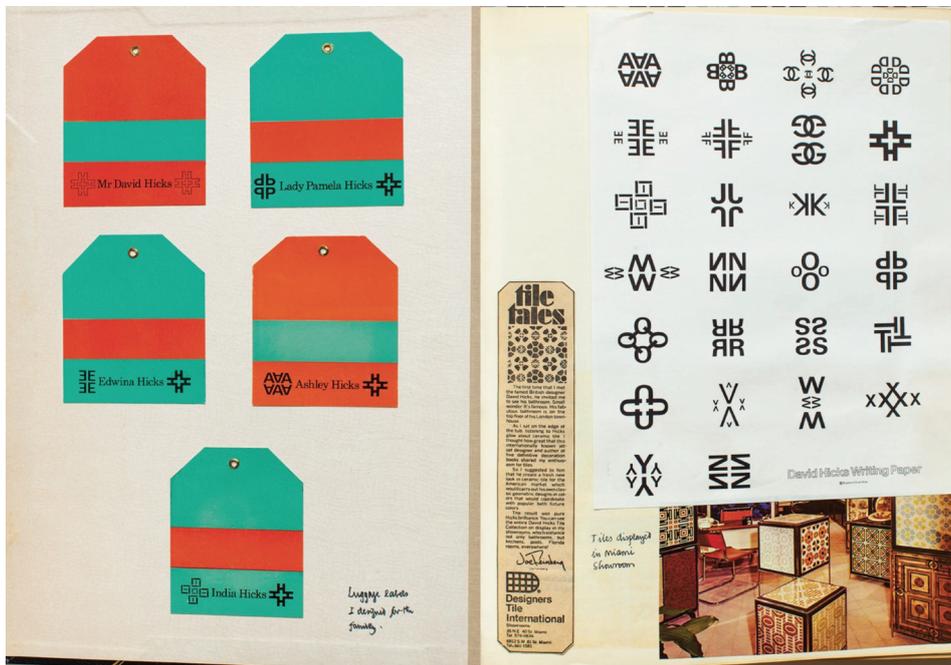

Рис. 6. Монограммы семьи Дэвида Хикса [25]

Интерьеры Дэвида Хикса были настолько символичны, что в 1968 г. его попросили спроектировать декорации для одного из самых типичных фильмов того времени – «Петулия» (реж. Ричард Лестер). Д. Хикс создал «розово-цитронную» спальню с узорной кроватью с балдахином.

Говоря о вкладе Хикса в массовую культуру, невозможно не упомянуть об одном из кинематографистов второй половины XX столетия – американском и британском кинорежиссере,

сценаристе и продюсере Стэнли Кубрике. Он снял немало по-настоящему культовых картин, отмеченных не только критиками и зрителями, в 1992 г. Библиотека Конгресса признала его фильм «Тропы славы» (1957) «культурно, исторически или эстетически значимым» и отобрала для сохранения в реестр фильмов Национального фонда США [30]. Кубрик – влиятельный режиссер и новатор в истории кинематографа, который зарекомендовал себя не только в качестве ведущего коммерческого кинематографиста, но и таланта мирового уровня, благодаря техническому мастерству и остроумным решениям. Особенный почерк С. Кубрика проявляется в использовании крупных планов, наплыва камеры на героя, необычного панорамирования. Будучи перфекционистом, режиссер всегда следил за правильностью перспективы кадра и ставил геометрически идеальные планы, в которые крайне удачно вписывались яркие графичные работы Д. Хикса. Такой момент особенно явно прослеживается в фильме «Сияние» (1980) (рис. 7). Стэнли Кубрик передает одиночество героя, его изоляцию от окружающей действительности в собственном мире, а также приступы клаустрофобии и угнетения. Чтобы добиться большей вовлеченности зрителя в атмосферу обособленности персонажа, режиссер использовал недавно изобретенную технологию «стедикам» – принцип съемки со свободным движением стабилизированной камеры, что позволило добиться плавных движений камеры в закрытых помещениях [28]. Ковер с принтом Дэвида Хикса создает гнетущую атмосферу, подчеркивая напряженность момента.

Рис. 7. Кадр из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» [5]

В других фильмах С. Кубрика также можно увидеть работы Д. Хикса, например «Заводной апельсин» (1971), где главный герой Алекс живет в комнате с интерьером Д. Хикса, по видимому, это объясняется тем, что режиссер нашел в его творчестве отражение своих мыслей и «духа эпохи».

Обращение к творчеству Дэвида Хикса позволяет соприкоснуться с эстетикой 1960–1970-х гг., когда новое прочтение этнического искусства наполнило сдержанный английский интерьер. Анализ орнаментальных разработок этого дизайнера показал, что его творческий метод во многом базировался на изучении исламской орнаментальной культуры и различных групп этнических мотивов (африканских, китайских, индийских). Основными характеристиками его раппортных композиций выступали логика построения, лаконичность и насыщенность цвета. Работы Д. Хикса представляются сочетанием баланса традиционных художественных ценностей и цифровой эстетики: в начале XXI в. они по-прежнему актуальны и легко вписываются как в минималистичные интерьеры типовых зданий, так и во внутреннее пространство частных загородных домов. Это обстоятельство делает их весьма ценным материалом для художников и дизайнеров по текстилю.

Библиография

1. Бандорина, К. Быть Дэвидом Хиксом / К. Бандорина [Электронный ресурс] // Dizbook. Энциклопедия дизайна. – URL: <http://dizbook.com/news/people/1045-bit-devidom-hiksom>.
2. Бесчастнов, Н. П. Художественный язык орнамента // Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Н. П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 335 с.
3. Корнев, П.К. Идеи ар деко в США 1920–1940-х гг. / П.К. Корнев // Вестн. Санкт-Петербург. гос. ин-та культуры. – 2018. – № 2 (35). – С. 71–76.
4. Морозова, М.А. Влияние художественного поп-арта на дизайн-проектирование второй половины XX века / М.А. Морозова // Изв. Рос. гос. ун-та им. А.И. Герцена. – 2008. – № 67 – С. 177–184.
5. Ночь фильмов Стэнли Кубрика // Звуковой музей [Электронный ресурс] – URL: <http://soundmuseumspsb.ru/en/cinema/586-noch-filmov-stenli-kubrika>
6. Привалова, В. М. Орнаментальная культура. Аналитический обзор символов и знаков геометрического орнамента в антропологической картине мира / В. М. Привалова // . – С. 255–263.
7. Филичева, Н.В. Стиль ар деко: проблема интерпретации в контексте культуры XX века / Н.В. Филичева // Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А.С. Пушкина. – 2010. – Т. 2. – № 2 – С. 202–210.
8. Artique [Электронный ресурс] – URL: <https://www.oboilux.ru/wallpapers/LeeJofa/DavidHicksbyAshleyHicksGroundworks>
9. Bartolucci M. DECORATORS TO KNOW: DAVID HICKS / M. Bartolucci // 1stdibs. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.1stdibs.com/blogs/the-study/david-hicks/>
10. David Hicks fabric collection // Jane Clayton & Company [Электронный ресурс] – URL: <https://www.janeclayton.co.uk/brands/gp-j-baker/david-hicks/>.
11. Design Icon: David Hicks // One Kings Lane [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.onekingslane.com/live-love-home/david-hicks-designer/>.
12. Hicks, A. David Hicks: Designer. London: Scriptum Editions, 2002. – 216 p.
13. Hicks, A. David Hicks: A Life of Design. London: Rizzoli International Publications, 2009. – 304 p.
14. Hicks, A. David Hicks Scrapbooks. – London: Vendome Press, 2017. – 640 p.
15. Hicks, Ashley's and Allegra. The Alchemy of Design. – London: Conran, 2002. – 160 p.
16. Hicks, D. On Decoration. London: Lesley Frewin Ltd/Macmillan Co, 1966. – 152 p.
17. Hicks, D. On Living – With taste. – London: Frewin, 1968. – 150 p.
18. Hicks, D. On Bathrooms. – London: Ty Crowell, 1970. – 151 p.
19. Hicks, D. On Decoration – With Fabrics. – London: World Pub, 1971.
20. Hicks D. On Decoration 5. – London: Britwell Books, 1972. – 168 p.
21. Hicks D. Living with design. – New York: Morrow, 1979. – 287 p.
22. Hicks D. Garden design. – London: Routledge, 1982. – 200 p.
23. Hicks D. Style and design. – London: Little Brown & Co, 1988.
24. Hicks D. My Kind of Garden by David Hicks. – London: Garden Art Press, 1999.
25. IDEA books bags shirts [Электронный ресурс] – URL: <http://www.ideanow.online./david-hicks-scrapbooks>
26. Lambert, E. David Hicks. Exhilarating eclecticism and abundant color reawaken English taste / E. Lambert // ARCHITECTURE + DESIGN. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.architecturaldigest.com/story/hicks-article-012000>

27. Owens, M. David Hicks, 69, Interior Design Star of the 60's, Is Dead / M. Owens //The New York Times [Электронный ресурс] – URL: <https://www.nytimes.com/1998/04/02/world/david-hicks-69-interior-design-star-of-the-60-s-is-dead.html>
28. Thedandycandy. [Электронный ресурс] URL: https://thedandycandy.wordpress.com/2015/09/01/art-direction-in-films/stanley_kubrick_the_shining_carpet/
29. The Story Behind David Hicks's Iconic Designs//Architecture + Design [Электронный ресурс] – URL: <https://www.architecturaldigest.com/story/the-story-behind-david-hickss-iconic-designs>
30. Work and life of Stanley Kubrick//Work and life of Stanley Kubrick [Электронный ресурс] – URL: <https://kubrick.life/>

Статья поступила в редакцию 23.04.2019

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция – На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

THE SEAMY SIDE OF GEOMETRY: DAVID HICKS' ORNAMENTAL ELABORATIONS

Sukonkina, Elena A.

Master's Degree student, Subdepartment of Textile Art.
Research supervisor: senior instructor M.S. Shirokovskikh, PhD. (Art Studies).
Saint-Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design
Russia, Saint-Petersburg, e-mail: sukonkina96@mail.ru

Abstract

The article examines the creativity of the outstanding English decorator. His artworks have become the visual symbol of the 1960s-1970s. The designer's creative career is briefly described. The study has revealed the characteristic features of his creative work. Significant attention is given to the influence of different cultures on the development of rapport compositions. The relevance of David Hicks' artistic heritage to contemporaneity and the universal character of his creations are emphasized.

Keywords

ornament, textile, design, rapport, fabric, interior

References:

1. Bandorina, K. To Be David Hicks [Online]. Dizbook. Encyclopedia of Design. Available at: <http://dizbook.com/news/people/1045-bit-devidom-hiksom>. (in Russian)
2. Beschastnov, N. P. (2010) The Art Language of Ornament. Moscow: VLADOS. (in Russian)
3. Kornev, P.K. (2018) The Ideas of Art Deco in the USA 1920-1940s. Bulletin of St. Petersburg State Institute of Culture, No. 2 (35), p. 71–76. (in Russian)
4. Morozova, M.A. (2008) The Influence of Pop Art on Design in the Second Half of the 20th Century. Bulletin of A. Herzen Russian State University, No. 68, p. 177–184. (in Russian)
5. Stanley Kubrick Movies Night. Sound Museum [Online]. Available at: <http://soundmuseumspb.ru/en/cinema/586-noch-filmov-stenli-kubrika> (in Russian)
6. Privalova, V. M. Ornamental Culture. In: Analytical Review of the Symbols and Signs of Geometrical Ornament in the Anthropological Picture of the World, p. 255–263. (in Russian)
7. Filicheva, N.V. (2010) Art Deco Style: Problem of Interpretation in the Context of the 20th Century Culture. Bulletin of A. Pushkin Leningrad State University, No. 2(2), p. 202–210. (in Russian)
8. Artique [Online] Available at: <https://www.oboilux.ru/wallpapers/LeeJofa/DavidHicksbyAshleyHicksGroundworks> (in Russian)
9. Bartolucci M. Decorators to Know: David Hicks. 1stdibs. [Online]. Available at: <https://www.1stdibs.com/blogs/the-study/david-hicks/>
10. David Hicks fabric collection. Jane Clayton & Company [Online]. Available at: <https://www.janeclayton.co.uk/brands/gp-j-baker/david-hicks/>.
11. Design Icon: David Hicks. One Kings Lane [Online]. Available at: <https://www.onekingslane.com/live-love-home/david-hicks-designer/>.
12. Hicks, A. (2002) David Hicks: Designer. London: Scriptum Editions.
13. Hicks, A. (2009) David Hicks: A Life of Design. London: Rizzoli International Publications.
14. Hicks A. (2017) David Hicks Scrapbooks. London: Vendome Press.

15. Hicks, Ashley and Allegra. (2002) *The Alchemy of Design*. London: Conran.
16. Hicks, D. (1966) *On Decoration*. London: Lesley Frewin Ltd/Macmillan Co.
17. Hicks, D. (1968) *On Living – With Taste*. London: Frewin.
18. Hicks, D. (1970) *On Bathrooms*. London: Ty Crowell.
19. Hicks, D. (1971) *On Decoration – With Fabrics*. London: World Pub.
20. Hicks, D. (1972) *On Decoration 5*. London: Britwell Books.
21. Hicks, D. (1979) *Living with design*. New York: Morrow.
22. Hicks, D. (1982) *Garden design*. London: Routledge.
23. Hicks, D. (1988) *Style and design*. London: Little Brown & Co.
24. Hicks, D. (1999) *My Kind of Garden by David Hicks*. London: Garden Art Press.
25. IDEA books bags shirts[Online].Available at: <http://www.ideanow.online./david-hicks-scrapbooks>
26. Lambert, E. David Hicks. Exhilarating eclecticism and abundant color reawaken English taste. ARCHITECTURE + DESIGN. [Online].Available at: <https://www.architecturaldigest.com/story/hicks-article-012000>
27. Owens, M. David Hicks, 69, Interior Design Star of the 60's, Is Dead. The New York Times [Online].Available at: <https://www.nytimes.com/1998/04/02/world/david-hicks-69-interior-design-star-of-the-60-s-is-dead.html>
28. Thedandycandy. [Online] Available at: https://thedandycandy.wordpress.com/2015/09/01/art-direction-in-films/stanley_kubrick_the_shining_carpet/
29. The Story Behind David Hicks's Iconic Designs.Architecture + Design [Online].Available at: <https://www.architecturaldigest.com/story/the-story-behind-david-hickss-iconic-designs>
- 30 Work and life of Stanley Kubrick. Work and life of Stanley Kubrick [Online].Available at: <https://kubrick.life/>