

Лю Цзин

Садово-парковый комплекс как художественное пространство

Садово-парковый комплекс рассматривается в контексте художественного пространства. Раскрывается сущность понятия «садово-парковый комплекс», история его зарождения и развития. Анализируются его основные композиционные элементы, специфика и генезис. Характеризуются террасный, регулярный «французский», пейзажный «английский» и другие виды садово-парковых комплексов XVII–XVIII вв. Уделяется внимание художественным средствам создания образа садово-паркового комплекса: произведениям декоративно-прикладного творчества, скульптуре, архитектуре, дизайну, цветомузыке, живописи. Подчеркиваются основные задачи садово-парковых комплексов, выполняемые ими функции в создании художественного образа и организации природно-культурного ансамбля, их взаимосвязь с архитектурой и ландшафтом.

Цели статьи – показать эволюцию садово-паркового искусства; принципы и методы построения садово-парковой композиции в разные периоды развития ландшафтной архитектуры.

Под понятием «садово-парковое искусство» понимают искусство создания и обустройства территории садов, парков и других объектов озеленения с помощью использования общепринятых законов композиции, перспективы, а также теорий света и цвета. Для благоустройства садово-парковых комплексов применяются природные (растения, вода, почва и пр.) и иные материалы, помогающие выразить определенное идейное содержание в многообразных художественных образах [2, с. 25]. Специфика такого искусства заключается непосредственно в том, что именно природа выступает основным материалом и инструментом его создания, а его материальным воплощением является садово-парковый комплекс.

Садово-парковый комплекс – это полифункциональный природно-культурный ансамбль, основным компонентом которого выступает ландшафт [1, с. 9]. Рельеф с уникальными возможностями геопластического характера, вода, которая находится в спокойном состоянии, или же флора, меняющая свой облик непрерывно, – все это является важными компонентами садово-паркового комплекса. Садово-парковый комплекс может состоять из парка или же нескольких парков пейзажного или регулярного стилей. Важно отметить, что здесь могут быть высажены фруктовые сады, кустарниковые и цветочные аллеи, ягодники, лесопарки и другие объекты.

Основной задачей садово-паркового комплекса является обеспечение гармоничной связи объектов окружающей среды и ландшафта при одновременном решении проблем транспорта, загрязнения окружающей среды, отвода ливневых и талых вод, эрозии почвы. Учитываются также климатические условия, геологические и географические особенности ландшафта. На территории таких комплексов могут взаимодействовать различные зоны:

- заповедные (памятники истории, культуры, природы);
- прогулок и тихого отдыха;
- активного отдыха [5, с. 86].

Садово-парковый комплекс выполняет ряд функций – рекреационную, эстетическую, хозяйственную, научную, мемориальную, которые в синтезе способствуют формированию эстетического чувства и определенных знаний посетителей (табл. 1).

Таблица 1. Функции садово-паркового комплекса как система ценностей¹

Функция	Характеристика
Рекреационная	Обеспечивает отдых и развлечение посетителей посредством парков, оранжерей. Также на территории таких комплексов могут присутствовать театр, зверинец, охотничье хозяйство и т. д.
Эстетическая	Визуальная среда – это один из главных компонентов жизнеобеспечения человека. Важность садово-паркового комплекса с точки зрения эстетики имеет исторический характер. Как объект восприятия он не может быть в принципе полностью сепарирован от субъекта. Так как садово-парковый комплекс создается людьми как место для отдыха, общения и наслаждения природой, то его центром выступает сам человек. Такой комплекс играет критически важную роль в формировании целостного архитектурно-художественного кода абсолютно любого города, обогащает его уникальными и своеобразными чертами. С эстетической точки зрения он в какой-то мере оттеняет, выявляет и акцентирует внимание на наиболее ценных зданиях, сооружениях и памятниках
Хозяйственная	Садово-парковый комплекс является частью усадебного комплекса, по этой причине в нем могут быть размещены сады, ягодники, оранжереи
Научная	На территории садово-парковых комплексов могут также размещаться обсерватории, станции научного наблюдения
Мемориальная	Могут быть размещены мемориальные рощи, аллеи; пруд

Садово-парковый комплекс во всем многообразии его функций выступает объектом массового туризма, который имеет важное культурное значение. Он отражает связь таких философских и эстетических категорий, как пространство и время, также транслирует развитие пре-

¹ Собственная разработка на основе [6, с. 155].

красного, возвышенного, аутентичного и гармоничного начал. Объемно-пространственная структура садово-паркового комплекса – это синтез различных физических и пространственных качеств его важнейших элементов: объемных (возвышения, низины, деревья, кустарниковые насаждения, камни, травянистые растения, архитектурные объекты, малые формы и скульптура), плоскостных (любые ровные горизонтальные поверхности лужаек и водоемов) и планировочных (мосты, аллеи, дороги, тропинки, площади и площадки) [3, с. 56].

Одним из наиболее важных структурно-декоративных элементов садово-паркового комплекса являются деревья. Невероятное буйство красок и все разнообразие форм делают их незаменимым материалом ландшафтной композиции. Более того, древесные насаждения определяют пропорции, объем и форму пейзажей, формируют особый контраст между открытыми пространствами и разделяют их. Деревья определяют силуэты, структуру, обрамление, фон и тон пейзажа, его особое «настроение». Все растения наделены уникальными свойствами, обусловленными декоративным и биологическим разнообразием. При создании садово-паркового комплекса важно принимать во внимание процесс естественного непрерывного изменения облика деревьев по масштабам, величине и форме кроны, окраске в зависимости от времени года и сезона. Эти факторы выявляют важнейшее отличие древесной растительности от определенных, постоянных и строгих форм искусственных элементов садово-паркового комплекса [9, с. 102].

Процесс создания современного садово-паркового комплекса основывается на важных экологических свойствах объекта с учетом его оценки с позиции трех категорий: пространство (территория), плоскость (ее поверхность) и объем (возвышенности и низины). Все они принимают участие в определении объемно-пространственной структуры объекта садово-паркового искусства – садово-паркового комплекса. Выделяют три вида ландшафтов: открытый, полукрытый (полуоткрытый), закрытый (табл. 2).

Таблица 2. Виды ландшафтов садово-паркового комплекса²

Вид ландшафта	Пример
Открытый	Верхний и Нижний голландские сады в гатчинском Дворцовом парке, Гатчинский амфитеатр (оба в Ленинградской области, Россия), Карьерный сад (г. Шанхай, Китай)

² Собственная разработка на основе [11, с. 27].

Продолжение таблицы

Полуоткрытый/ Полузакрытый	Липовый сад (памятник садово-паркового искусства конца XVIII в.) и Приоратский пейзажный парк (оба в г. Гатчине Ленинградской области, Россия), Ботанический сад с прудом им. Н. В. Цицина РАН (г. Москва, Россия), Сад Чжаньюань (г. Нанкин, Китай)
Закрытый	Парк Сильвия (г. Гатчина Ленинградской области, Россия), Юхэюань (г. Пекин, Китай)

Открытый вид местности садово-паркового комплекса – это ландшафт, для которого характерны открытые пространства как наиболее важные структурные компоненты. Зачастую под открытые пространства отводится большая часть общей территории комплекса. От рационального размещения различных видов пространств зависят общая комфортность парковой зоны, художественная выразительность ландшафтного дизайна. Полуоткрытый (полузакрытый) вид местности садово-паркового комплекса подразумевает наличие естественного пейзажа, который является переходным между основными типами ландшафтов садово-паркового комплекса. Открытые и полуоткрытые (полузакрытые) пространства, такие как газоны, цветочные клумбы, поляны, лужайки и водоемы, формируют единую систему сообщающихся больших и малых пространств, благодаря чему обеспечивается проветривание садово-парковых территорий. Закрытый вид ландшафта такого комплекса – это ландшафт с одноярусными и двухъярусными насаждениями с групповым размещением деревьев, чем создается вертикальность строения садово-паркового комплекса.

Характер насаждения и способы его разделения согласно правилам традиционных школ ландшафтной планировки садово-паркового комплекса обуславливается соотношением между открытыми пространствами и сплошными массами зелени. Важно отметить, что доминирование одного пространственного качества в пейзаже критически важно для формирования его художественной целостности.

Истоки садово-паркового искусства лежат в Древнем Египте эпохи рабовладельческого строя. В этот период особо важное значение имели парки, которые размещались вблизи сооружений, например храмов, дворцов, усадеб. Прообраз садово-паркового искусства возник в Европе и Китае в глубокой древности. Интересным является факт, что великий китайский император Цин Шихуанди, во время правления которого строилась Великая Китайская стена, был известен также как обладатель большого парка, а у императора У-ди во владении был сад невероятной красоты с искусственными гротами, ручьями и дорожками. С самых древних времен люди стремились сделать мир вокруг себя не только

безопасным и удобным, но и красивым. Такое искусство дарило радость и умиротворение, желанную тень и защиту, эстетическое удовольствие и наполняло места сакральным смыслом.

Среди известных объектов садово-паркового строительства наиболее оригинальными являются: висячие сады Семирамиды (Месопотамия, Вавилон, ныне территория Ирака), сад камней (Япония, Като, Хёго), сказочные сады Бутчартов (Канада, Brentwood-Bэй, о-в Ванкувер), королевский парк тюльпанов Кёкенхоф (Нидерланды, г. Лиссе), тропический сад Нонг Нуч (Таиланд, провинция Чонбури), королевские ботанические сады Кью (Великобритания, Лондон), тропический пальмовый парк (США, штат Флорида), Версальские сады (Франция, г. Версаль), сад Мажорель (Марокко, г. Марракеш) и многие др. [10, с. 37].

Местом зарождения садово-паркового искусства принято считать сады в Древнем Египте, которые происходят, предположительно, от огородов, орошаемых рекой Нил. Древние египтяне при помощи специального устройства (шадифа) «поднимали воду из Нила по специальным каналам (арыкам)», что упрощало процесс искусственного полива [Там же, с. 8]. С увеличением общего благосостояния египетского народа огороды постепенно трансформировались в поистине роскошные садово-парковые комплексы с большими аллеями из фруктовых деревьев с прудами, цветами и скульптурой. С течением времени подобные сады начали возникать вокруг мест массового притяжения местного населения – храмов, дворцов и даже особняков богатых жителей Египта. Появились так называемые могильные сады, расположенные вблизи гробниц. Еще одним важным явлением стали обширные сады, разбиваемые вокруг центров религиозной жизни египтян – храмов. Так, в храме Амона, который находится в городе Карнак, египтянами были созданы двадцать шесть огородов и живописный ботанический сад, содержащий, согласно надписям, «все виды прекрасных цветов и причудливых растений, найденных на благословенной земле, завоеванной Его Величеством» [9, с. 107].

Активное развитие сады получили в античной культуре Греции и Рима. Они трансформировались в садово-парковый комплекс в его современном представлении. Важным является факт, что в садах и парках первые скульптуры и архитектурные сооружения появились в Древней Греции, где они зачастую использовались в процессе ритуальных церемоний. В садах Древнего Рима были впервые возведены такие сложные гидротехнические сооружения, как искусственные водоемы и фонтаны.

Садово-парковые комплексы имеют широкую географию своего распространения. На Пиренейском полуострове, который был завоеван арабами, возник уникальный тип небольшого по размерам сада в дворике при замке. В таких странах, как Япония, Китай и Корея, сады и парки

формировались по принципу использования пейзажной композиции, которая воплощала идею постоянной обновляемости природы [10, с. 46]. Самая первая концепция в истории регулярного сада была разработана выдающимся итальянским архитектором эпохи Возрождения Джакомо да Виньолай.

Период наиболее активного расцвета паркового строительства был связан непосредственно с преобладанием таких художественных стилей, как барокко и классицизм. При этом сформировались основополагающие принципы садово-паркового искусства в целом. В садах XVI в. и регулярных парках XVII–XVIII вв. строения и деревья выделялись на фоне насаждений, подстриженных в виде шпалер – ровных стенок. Позже сложились следующие типы садово-парковых комплексов (рис.).

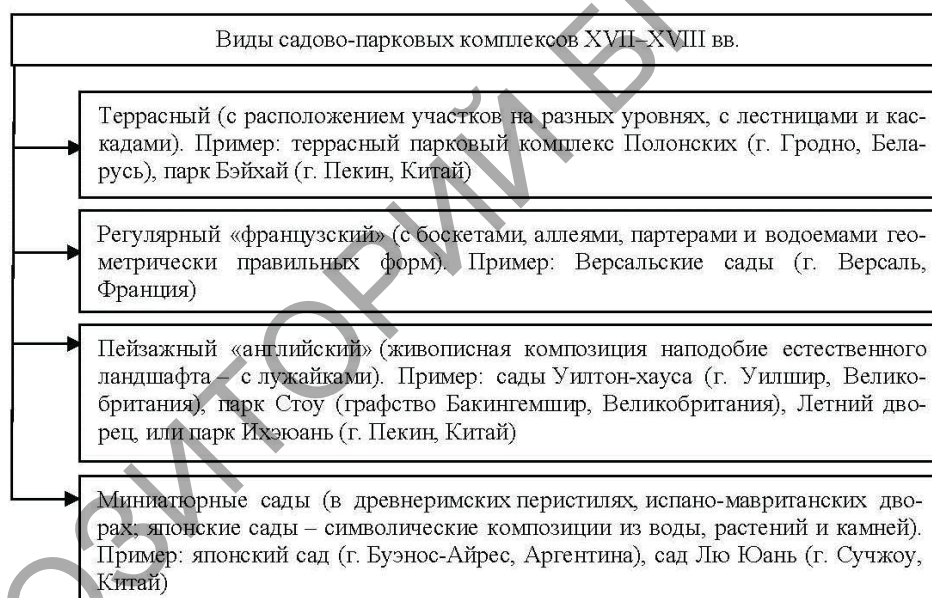

Рис. Виды садово-парковых комплексов периода XVII–XVIII вв.¹

Основными композиционными элементами садово-паркового комплекса, формирующими его особый художественный образ, являются растения, аллеи, водоемы, фонтаны, скульптура, архитектура, сооружения особого предназначения (функционального и декоративного) и т. д. [4, с. 112]. Вышеуказанные элементы воспроизводятся в комплексах всех стилей и эпох, одновременно с этим базовые принципы организации

¹ Собственная разработка на основе [8, с. 5].

пространства, климат и рельеф местности обеспечивают уникальность садово-паркового ландшафта.

Таким образом, основным «создателем» объектов садово-паркового искусства выступает природа. Благодаря вмешательству человека формируется особый художественный образ – садово-парковый комплекс становится своеобразным произведением искусства. При его создании задействованы произведения декоративно-прикладного творчества, скульптура, архитектура, дизайн, цветомузыка, живопись.

Ландшафтная архитектура (объемно-пространственная организация садово-парковой территории) объединяет разные природные, строительные и архитектурные компоненты в общую целостную композицию, создавая уникальный художественный образ. Рельеф местности оказывает воздействие на возможную стилистическую интерпретацию садово-паркового искусства. Согласно общему замыслу архитектора, впечатление от парка может усиливаться благодаря оформлению прилегающей территории соответствующими символами: малым архитектурным объектом, скульптурой и т. п.

Для обеспечения зрительного восприятия пространства необходимы как деликатная работа с природными объектами, так и верный баланс вертикального и горизонтального. Парк, расположенный на достаточно ровных территориях, содержит вертикально организованные архитектурные доминанты. Местность с преобладанием вертикальных участков может легко преобразовываться через создание «искусственных» горизонталей. Зачастую факторы культурного характера определяют возможные видоизменения рельефа. Под подобными факторами понимается общая совокупность ценностей, идей и представлений, присущая однородной группе людей и передаваемая разными поколениями: социальные и культурные ценности, а также убеждения, общенациональная идеология, религиозные представления, институциональные правила и нормы.

Важным средством создания художественного образа выступают скульптуры. Садово-парковая скульптура имеет устойчивую традицию в искусстве Западной Европы и представляет собой особую разновидность скульптуры или пластики, которая предназначена непосредственно для отделки и украшения садовых и парковых площадей – не только частных, но и государственных. Садово-парковая скульптура может носить разнообразный характер: декоративный, пропагандистский, обучающий, мемориальный и т. д. Зачастую скульптуры разделяют пространство на особые тематические зоны. Организовываются так называемые видовые точки для визуального восприятия окружающего пространства. Характер композиционно-видового влияния скульптур определя-

ется архитектурным решением – расположением относительно форм рельефа и открытых пространств [9, с. 89].

С целью создания особого художественного образа в садово-парковом искусстве, помимо архитектурных сооружений и скульптуры, активно используются произведения декоративно-прикладного искусства. Это – различные гидротехнические сооружения (фонтаны), скамейки, ограждения в самом садово-парковом комплексе и по его периметру, указатели.

Дизайн как разновидность художественного творчества в контексте садово-паркового искусства играет важное значение в его благоустройстве и функционировании. Он охватывает сферу создания парков, садов, скверов и т. д., используя различные технические достижения, сохраняет вместе с тем и природную красоту. Садово-парковый дизайн ставит перед собой следующие задачи: планировка и тематическая разбивка территории; проектирование и строительство дорожек; фигурная стрижка насаждений; установка водоемов, скульптур и прочих элементов декора; выбор декоративных растений, кустарников и деревьев с учетом их совместимости, климата, а также вида почвы; посадка растений, их последующее расположение относительно других насаждений и объектов архитектуры и скульптуры.

Парковая композиция как вид искусства в процессе формирования художественного образа садово-паркового комплекса имеет особый характер – условный и природный. Важнейшими природными компонентами в садо- и паркостроении выступают физические свойства местности, учитывающие прежде всего режим солнечного освещения. Без учета этого важного фактора нельзя создать объект садово-паркового искусства с высокими эстетическими и функциональными качествами. Солнечный свет не просто способствует активному росту растительности, но и выявляет их уникальные художественные свойства. Подобный подход к применению световых потоков дает возможность «глубинно проектировать» садово-парковые картины, выделять их важные смысловые участки, направлять зрителя, указывая ему дорогу. В любом садово-парковом комплексе присутствуют как затененные, так и ярко освещенные участки. Подобные световые контрасты позволяют сформировать особую художественную атмосферу [5, с. 87]. Свет также учитывается и при организации ближайших к постройкам и объектам (скульптуры, архитектурные постройки) посадок, поскольку тени, падающие от ближайших насаждений, могут существенно изменять фасадную композицию в целом.

Живопись в процессе формирования художественного образа садово-паркового комплекса используется косвенно. Этот фактор обусловлен тем, что автор должен иметь как познания в ботанике, так и художественный вкус. В любом пейзажном парке в полной мере раскрываются

ся различные особенности цвета кроны и ствола деревьев, их силуэты и масштаб, густота и другие эстетические качества [7, с. 141]. Важно учитывать индивидуальность растений. Так, недавно посаженные деревья требуют определенного режима роста, особенно там, где акценты должны быть сосредоточены на одном выразительном дереве – солитере. Противоположной проблемой становятся разросшиеся деревья или кустарники, которые могут скрывать за собой другие не менее ценные виды. Важно отметить, что более старые деревья формируют уникальную атмосферу преемственности и историчности, ведь все растения являются уникальными памятниками природы, истории и культуры.

Таким образом, садово-парковое искусство выступает синтезом разнообразных концепций идейно-художественного характера, также приемов садоводства, архитектуры, скульптуры, живописи, декоративного и других видов искусств. История его зарождения и распространения уходит корнями во времена Древней Греции и Египта, Персии, Вавилона и Китая – география данного искусства крайне разнообразна. В существующих трактатах древних философов, историков, произведениях писателей находится целый ряд описаний парков и садов, в том числе принадлежащих выдающимся историческим фигурам.

Садово-парковый комплекс – это полифункциональный природно-культурный ансамбль, его система ценностей формируется рекреационной, эстетической, научной, мемориальной и другими функциями. Он является важной категорией художественного пространства и произведением искусства. Облик садово-паркового комплекса и его стилевая направленность определяются исторической эпохой, конкретными эстетическими требованиями, техническими возможностями, комплексом принципов и приемов.

1. Булгакова, К. В. Садово-парковый комплекс в структуре усадьбы / К. В. Булгакова // Сетевой научный журнал ОПЕЛ ГАУ. – 2017. – № 1 (8). – С. 7–11.

2. Виллиулина, Альфия. Художественные средства садово-паркового искусства / Альфия Виллиулина // Вестн. Междунар. ин-та антиквариата. – 2013. – № 3 (03). – С. 22–42.

3. Горбатова, В. И. Основы садово-паркового искусства : учебник / В. И. Горбатова, В. И. Горбатов, В. А. Севостьянов. – М. : Академия, 2016. – 203 с.

4. Дормидонтова, В. В. История садово-парковых стилей : учеб. пособие для студентов по спец. «Архитектура», «Ландшафт. архитектура» и «Озеленение городов» / В. В. Дормидонтова. – М. : Архитектура-С, 2003. – 207 с.

5. Дормидонтова, В. В. Садово-парковое пространство как художественная интерпретация научной картины мира / В. В. Дормидонтова, Т. Л. Белкина // Вестн. Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. – 2010. – Т. 16, № 3. – С. 81–88.

6. Игнатьева, М. Е. Сады старого и нового мира: путешествие ландшафтного архитектора / М. Е. Игнатьева. – СПб. : Искусство – СПб, 2011. – 447 с.

7. Коляда, Е. М. Влияние географии и климата на становление художественного облика парка / Е. М. Коляда // Известия Рос. гос. ун-та им. А. И. Герцена. – 2010. – № 137. – С. 134–143.

8. Костина, А. А. Особенности проектирования городских многофункциональных парков / А. А. Костина, О. Б. Терёшина // Архитектура, градостроительство и дизайн. – 2018. – № 16. – С. 3–8.

9. Палентреер, С. Н. Садово-парковое и ландшафтное искусство : избр. тр. : К столетию со дня рождения / С. Н. Палентреер ; под общ. ред. В. С. Теодоронского ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса. – М. : МГУЛ, 2003. – 307 с.

10. Сокольская, О. Б. История садово-паркового искусства : краткий курс лекций / О. Б. Сокольская. – Саратов : ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2016. – 178 с.

11. Фирсова, М. В. История садово-паркового искусства : учеб. пособие / М. В. Фирсова. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 96 с.

Liu Jing

Garden and park complex as an art space

The garden and park complex in the context of an art space is viewed. The essence of the concept "garden and park complex", the history of its origin and development are revealed. Its main compositional elements, specifics and genesis are analyzed. The terraced, the regular "French", the landscape "English" and other types of garden and park complexes of the period of the 17th-18th centuries are characterized. Attention is paid to the artistic means of the image of the garden and park complex: arts and crafts, sculpture, architecture, design, sound lights, and painting. The main tasks of garden and park complexes, their functions in the artistic image's creation and organization of a natural and cultural ensemble, their relationship with architecture and landscape are emphasized.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 03.05.2021.