

*Лю Цзин,
соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
Белорусского государственного университета культуры и искусств*

СКУЛЬПТУРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА САДОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА

Садово-парковое искусство – это искусство создания разнообразных садов, парков, скверов, бульваров и прочих озеленяемых территорий, которое для организации пространства использует живой растительный материал, непрерывно меняющий свой облик, объединяет в единое целое природу, а также и художественное творчество [3, с. 53]. Важной категорией садово-паркового искусства является садово-парковый комплекс – многофункциональный природно-культурный ансамбль с ландшафтом в качестве основного элемента.

Предметы живой и неживой природы (деревья и прочие растения, водоемы, камни и т. д.), аллеи, фонтаны, скульптура, архитектура, сооружения функционального и декоративного предназначения – критически важные компоненты садово-паркового комплекса, формирующие его уникальный художественный образ. Они отражены в садово-парковых комплексах абсолютно всех стилей и эпох. Несмотря на очевидную скудость художественных средств, разнообразие садов и парковых комплексов довольно велико, что можно объяснить специфическими деталями природных материалов, в основном рельефами и растительностью, а также климатом. Важную роль в формировании художественного пространства садово-паркового комплекса играет природа, но при этом именно человек делает его завершенным. Скульптура придает индивидуальный стиль и подчеркивает богатство природы садово-паркового комплекса [8, с. 30].

Садово-парковые скульптуры – это синтез творчества мастера и различных материальных, духовных, научных и других сфер общественной жизни. В скульптурах, созданных для парков и садов, может преобладать разнообразие декоративных, рекламных, монументальных и образовательных функций.

Понятие садово-парковой скульптуры. Садово-парковая скульптура – как правило из пластика, непосредственно исполь-

зуется для организации садов и парков и выполняет различные функции: украшение, реклама, просвещение, увековечение памяти, эстетика и т. д. Она имеет устойчивые традиции в искусстве многих стран, особенно Китая. Скульптуры садово-паркового комплекса представлены в виде множества работ: ансамбля фонтанов, ваз, колонн и статуй, различных персонажей животных и сказочных персонажей, стилистических идей, реализованных в повседневной жизни, и так далее. Поэтому различают следующие виды скульптуры: мелкая пластика, скульптурные дополнения, абстрактная композиция и художественная скульптура, классическая и неоклассическая скульптура и др. Садово-парковые скульптуры представляют собой трехмерное изображение, которое делится на четыре типа (см. рис.). Садовые и парковые скульптуры изготавливаются из различных материалов: дерева, камня, бетона, гипса, растений, керамики, металла и т. д. В рамках ландшафтного искусства использование скульптур с живыми растениями обеспечивает гармонию и единство природы и архитектуры [4, с. 112].

История возникновения садово-парковой скульптуры. История зарождения пейзажной скульптуры восходит к Древней Греции. Затем в Афинах и других местах появились первые знаменитые сады, где жители собирались, чтобы развлекаться и учиться в академии, украшенной скульптурами древних богов и героев. Последующее развитие садово-парковой скульптуры произошло в эпоху Римской империи, когда легионеры приносили богатую добычу, в том числе статуи и скульптуры, из длительных военных походов. Люди начали воспроизводить копии статуй Древней Греции. Древний Восток, в частности Китай, подхватил традицию украшения садов и парков с помощью скульптур, но одновременно с этим он остался верен своей философии: скульптуры преимущественно были выполнены в виде символических фигур из разных материалов и устанавливались непосредственно возле входа в жилье для охраны от злых духов. Сегодня во всем мире садово-парковая скульптура развивается весьма активно, особенно популярна пленэрная скульптура. Композиция скульптур и их художественные формы связаны с окружающей средой, и их пропорции, контуры, цвета и условия просмотра очень важны для пространства и персонажей [8, с. 17].

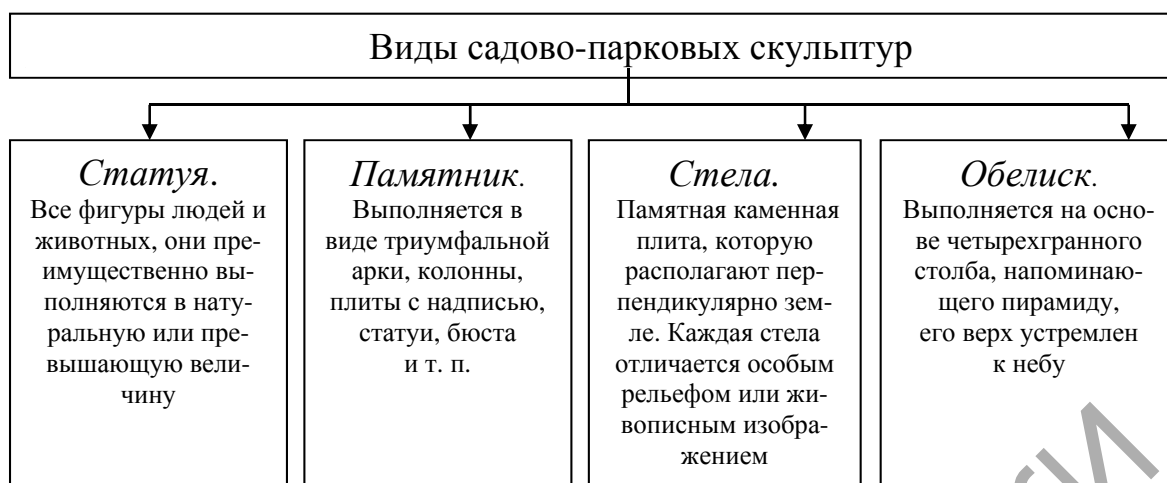

Рис. Виды садово-парковых скульптур*

Садово-парковый комплекс Китая как художественное пространство и место скульптуры в нем. Садово-парковое искусство является важной частью китайского искусства и важной частью китайской семейной культуры. Этот уникальный вид искусства сыграл жизненно важную роль в человеческом образовании и культуре в процессе развития на протяжении своей столетней истории. Китайский сад – это сложная модель мира, которая, в свою очередь, реализует космологический план древней культуры. Садово-парковые комплексы Китая впечатляют своей долгой историей, архитектурными стилями, а также и скульптурным многообразием. Географические и климатические условия Китая во многом определяют художественную и имиджевую систему этих ансамблей, которая, в свою очередь, является постоянно меняющейся системой.

Сущность китайских садово-парковых комплексов раскрывается в его функциях: эстетическая, дидактическая, рекреационная, хозяйственная, научная, мемориальная, которые в синтезе способствуют формированию эстетического чувства и определенных знаний посетителя [9, с. 72].

Среди прочего – реализация музыкальных, эстетических и развлекательных функций: в китайских садах и парковых комплексах звучит традиционная музыка, истоком которой являются различные песни и танцы племен, ритуальное искусство. Уникальное звучание китайских музыкальных инструментов условно можно объединить в следующие части: струнные ин-

* Источник – собственная разработка на основе [3, с. 57].

струменты (эрху, чжунху, баньху, пипа, янцин, саньсянь и т. д.); духовые инструменты (шэн, лушэн, хулусы, ди, сюнь, сяо и т. д.); шипковые инструменты (чжэн, гуцинь, янцинь, жуань, юецинь, саньсянь и т. д.); ударные инструменты (колокол, бань, банцзы, муюй, сянцияогу, юньло и т. д.) [1, с. 83].

Важным средством, формирующим уникальность художественного пространства садово-паркового комплекса Китая, является скульптура, которая реализует эстетическую, хозяйственную и мемориальную функцию. Разница между китайским трехмерным искусством и пластическим искусством заключается в том, что оно в значительной степени сохраняет глубокую основу традиционного искусства и культурных методов. Эстетические принципы построения скульптур тесно связаны с идеологическими традициями Древнего Китая и Средневековья.

Китайская пейзажная скульптура очень необычна с точки зрения материалов, среди которых наиболее популярными являются: камень, бронза, мрамор, штукатурка и т. д. [7, с. 118]. Наиболее распространенным является камень. Мастерство китайского гравера настолько велико, что его совершенство до сих пор вызывает удивление. За столетия цивилизации эта страна создала множество уникальных статуй, от небольших изображений до огромных впечатляющих мемориальных скульптур [2, с. 201]. Символизм, аллегория, олицетворение, гипербола – важные средства выражения художественного замысла автора в садово-парковом искусстве Китая. Более того, сложилась целая общепринятая система символов, понятная носителям этой культуры. В рамках ландшафтного искусства особый интерес представляют конкретные статуи животных – мифические драконы, львы, каменные черепахи, несущие на своих спинах огромные стелы. Все эти образы очень специфичны, ярки и имеют глубокое философское значение. В рамках традиционной китайской культуры единство человека и природы, гармония тела и духа, а также романтическая концепция духовного величия также имеют особое значение. Содержание ландшафтной скульптуры должно в большей степени соответствовать этой эстетической традиции [5, с. 99]. Образы и формы должны возникать из природы, и скульпторы должны превзойти ее своими собственными усилиями. Китайское садо-

во-парковое искусство, особенно скульптура, оказало большое влияние на формирование садово-паркового искусства и общей семейной культуры страны [6, с. 51]. Феномен ландшафтного искусства в Китае может быть воспроизведен только в том случае, если он тесно связан со всей культурной традицией. За пределами своих параметров китайское ландшафтное искусство не играет в полной мере никакой роли.

Поэтому в современном ландшафтном искусстве с помощью различных инструментов формируется особый привлекательный ландшафт, который, в свою очередь, создает уникальное художественное пространство. На протяжении всей мировой истории скульптура всегда была отражением культуры своего создателя, одновременно обогащая человеческую культуру и выполняя образовательную функцию.

Обладая глубокими культурными традициями, китайский народ в течение длительного времени развивал ряд источников традиционного искусства, что является важной движущей силой для развития современной ландшафтной скульптуры в этой стране. Современные китайские скульпторы очень успешно продолжили традиции древних скульпторов в рамках ландшафтного искусства. Скульптура в традиционном китайском ландшафтном искусстве обычно понимается как особый элемент окружающего пространства. На сегодняшний день скульптура перестает быть просто частью декора парка, становясь равноправной частью пространства, органично встраиваясь в него и в то же время создавая новый ландшафт, перенося визуальный центр парка в его «внутреннюю форму».

1. Котломанов, А. О. Паблик-арт: страницы истории. Искусство в контексте природы и природа в контексте искусства / А. О. Котломанов // Вестн. С.-Петерб. гос. ун-та. Сер. 15, Искусствоведение. – 2015. – № 2. – С. 75–86.

2. 吕鹏 《中国艺术史》北京艺术 2017 版–第 957 页. = Люй, Пэн. История китайского искусства / Пэн Люй. – Пекин : Искусство, 2017. – 957 с.

3. Палентреер, С. Н. Садово-парковое и ландшафтное искусство : избранные труды / С. Н. Палентреер. – 4-е изд. – М. : ФГБОУ ВПО : МГУЛ, 2012. – 308 с. : ил. 87 ; 2 вкл.

4. Сокольская, О. Б. История садово-паркового искусства / О. Б. Сокольская. – Саратов : Саратов. гос. аграр. ун-т им. Н. И. Вавилова, 2016. – 178 с.

5. 孙振华. 《雕塑空间》/孙振华.长沙文化.2012年第 – 172页. = *Сунь, Чжэньхуа*. Пространство скульптуры / Чжэньхуа Сунь. – Чанша : Культура, 2012. – 172 с.

6. 陆俊南《当今时代造型艺术问题背景下的中国山水艺术特点》/圣彼得堡国家艺术与工业学院的先驱, 以 A.L.斯蒂格利茨命名.2015年第6期(49)第49–53页. = *Люй, Цзюньнань*. Специфика китайского ландшафтного искусства в контексте художественно-пластических проблем современности / Цзюньнань Люй // Вестн. С.Петербур. гос. художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. – № 6 (49). – 2015. – С. 49–53.

7. 陆俊南.《中国当代公园雕塑的艺术独创性》. /历史、哲学、政治和法律科学、文化研究和艺术研究。理论与实践问题.2016年第3期116–119页. = *Люй, Цзюньнань*. Художественное своеобразие современной парковой скульптуры Китая / Цзюньнань Люй // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопр. теории и практики. – 2016. – № 3–1 (65). – С. 116–119.

8. История садово-паркового искусства : учеб. пособие. – Новосиб. гос. аграр. ун-т. Агроном. фак. ; сост. М. В. Фирсова. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 96 с.

9. 《中国艺术》/(牛津艺术史), 2009年第276页. = *Clunas, C*. Art in China / C. Clunas. – Oxford, 2009. – 276 с.

РЕПОЗИТОРИЙ ИРНИ