

УДК 712.28 (045)

Ольховская Е.В.⁹ канд. арх., доц.
lolkhovska@gmail.com

*Київський національний університет
строительства и архитектуры,*

Бенаисса Валид, магистр

*Институт искусств художественного моделирования
и дизайна им. С. Дали, г. Киев, Украина.*

**ФОРМИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ XX - XXI СТ.
(на примере малых садов)**

Процесс развития ландшафтного дизайна как отдельной специальности, который происходил в начале XX ст., привел к формированию новых подходов и принципов в сфере его деятельности. В статье рассмотрены работы наиболее значительных представителей ландшафтного дизайна XX - XXI ст. (Чарльз Дженкс, Кэтрин Густафсон, Марта Шварц, Жиль Клеман).

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, малые сад, арт-ландшафты.

Постановка проблемы. Поиск новых форм взаимоотношений между природной и урбанизированной средой в XX ст. приводит к интеграции арт-объектов в пространственную среду современного города в связи с различными аспектами отношений публичного пространства с современными творческими практиками. В течение длительного времени открытое пространство был ареалом действия ландшафтного дизайна и произведений монументального искусства (монументальные скульптуры, мозаичные панно и т.д.), результат чего можно наблюдать на примере малых садов. В этом смысле новая форма отношений определенных новейших художественных практик становится отражением сегодняшних реалий, где пространственная среда современных городов приобретает новый смысл в качестве публичного пространства, в котором арт-объекты становятся органическим средством его организации.

⁹© Ольховская Е.В., Бенаисса Валид

Целью данной работы есть анализ международной практики ландшафтного дизайна на этапе его формирования в период XX - XXI ст. для выявления специфики его подходов.

Анализ предыдущих исследований. Ландшафтному дизайну и его истокам, садово-парковому искусству и ландшафтной архитектуре XX в. посвящено много исследований ведущих специалистов, таких как А. Большаков, А. Вергунов, В. Горохов, С. Ожегов, В. Курбатов, Л. Залеская, А. Сычева, З. Яргина и др.

Основная часть. Этап формирования ландшафтного дизайна во второй половине XX – начале XXI ст. связан с резко возросшим уровнем опасного воздействия человека на природную среду, что в той или иной степени повлияло на творчество таких известных ландшафтных дизайнеров как Чарльз Дженкс, Кэтрин Густафсон, Марта Шварц, Жиль Клеман и др. И если в основе творчества Ч. Дженкса лежат научные теории, размышления о связи рельефа с культурным наследием человечества через систему символов и эпиграфических знаков, то Ж. Клеман открыто заявляет о необходимости учитывать природные процессы и не мешать природной среде самовосстанавливаться.

Многочисленные искусственно созданные рельефы Чарльза Дженкса Дженкс (Charles Jencks, 1939) разработаны в результате размышлений о том, что землеустройство является таким видом деятельности, который объединяет сады, природный ландшафт, урбанизм, архитектуру, скульптуру и эпиграфию (рис. 1). Таким образом рельефы часто включают загадочные знаки и сложный символизм. Чарльз имеет репутацию авторитетного ландшафтного архитектора, по проектам которого создано множество парков по всему миру. При проектировании парка Портелло в Милане Ч. Дженкс воплотил концепцию скорости и динамики в формы искусственного пейзажа, в результате чего получилась композиция, основу которой составляют три холма. Два из них, деформированные и вытянутые, соединяются один с другим, образуя рельеф в форме латинской буквы «s». У третьего холма, имеющего форму конуса, от основания начинаются две трассы, расположенные по спирали, таким образом, что по ним можно

подняться и опуститься как по двум отдельным дорогам. Эти три элемента образовали внутреннее пространство, защищенное от шума городского транспорта (рис. 1).

Все работы Ч. Дженкса имеют глубокий смысл и учитывают природные особенности местности. По его словам «увидеть мир в песчинке — значит, найти взаимосвязь между большим и малым, между наукой и духовностью, между Вселенной и ландшафтом. Эти мировые параметры обеспечивают содержание моих работ. Я изучаю метафоры, лежащие в основе законов природы, и параллели, которые держат нас в связке с космосом» [3].

Ландшафтные объекты Кэтрин Густафсон (Kathryn Gustafson, 1951) имеют разнообразный диапазон и представляет собой проекты, которые включают в себя скульптурные качества, имеющие чувственное восприятие. Среди ее работ — Мемориальный фонтан Дианы, принцессы Уэльской (Лондон, Великобритания, 2004) (рис. 1), внутренний двор при Смитсоновском музее (Вашингтон, США, 2007), Площадь Олд-Маркет-сквер (Ноттингем, Великобритания, 2007), проект Центрального парка Валенсии (Валенсия, Испания, 2010). Ее творчество получило признание благодаря сочетанию минималистической стилистики и чувственного восприятия природных компонентиов, таких как вода, земля, камень, дерево, воздух, свет.

Работы Марты Шварц (Martha Schwartz, 1950) включают проекты общественных парков, городских ландшафтов, городских генеральных планов, частных садов, художественных сооружений и арт-инсталляции. Авторский метод Марты Шварц представляет собой применение методов искусства и адаптации к изменению климата посредством интеграции ландшафтных технологий и экологии (рис. 1). Марта Шварц пересматривает традиционные подходы в отношении между искусством, культурой и ландшафтом. У нее был интересный опыт работы с паблик-артом: она создала проект обновленного дизайна Федеральной площади в Нью-Йорке, на которой перед этим стояла знаменитая скульптура Ричарда Серра «Наклонная арка», которая была крайне негативно воспринята общественностью и впоследствии демонтирована. По словам

Е. Забелиной «для нее характерен прием «игры в сад», когда сад создается на короткий промежуток времени, превращаясь в подобие театральных декораций, в которых разворачивается некое действо... Марте Шварц удалось доказать на примере «Сада для бракосочетания Литтманов» то, что даже в традиционном саду, спроектированном на долгий срок, можно создать эффектный временный сад, преобразуя заурядные пространства для чего-то исключительного, творчески используя обыкновенные материалы.» [1].

Жиль Клеман (Gilles Clement, 1943), французский ландшафтный архитектор, ботаник, энтомолог, разработал новый метод создания сада, при котором меняется его традиционная структура. В начале 1970-х годов он активно отстаивал свою теорию "биологического садоводства", которая впоследствии стала известна как принцип "работать в союзе с природой, а не против нее". Роль садовника, по мнению Ж. Клемана, заключается в том, чтобы привлечь внимание, наиболее интересно представить и подчеркнуть естественные процессы, происходящие в естественной природе. Клеман не использует в саду химикаты, системы искусственного полива, применяет только энергосберегающую технику, однако принимает обрезку растений. Так, например, когда проводят обрезку ив, это провоцирует образование у растений дополнительных стволов и побегов, когда формируют садовые тропинки при помощи скошения травы, направление тропинок можно менять каждый год, что позволяет гибко формировать пространство (рис. 1).

В конце 1980-х и в 1990-х годах, Ж. Клеман занимался преимущественно общественными проектами, самым известным из которых является Парк Андре Ситроена (Parc André-Citroën) в Париже. Он также известен как создатель Садов Валлор (Les Jardins de Valloires) в Пикардии, садов в деловом парижском квартале Дефанс, Парка Анри Матисса (Henri Matisse Park) в Лилле, садов при Замке Блуа (Chateau de Blois), Средиземноморского сада (Le Jardin Des Méditerranées) в Ботаническом саду Реоля (Jardin botanique du Rayol) и многих других.

Свои первоначальные наблюдения за дикими сельскими пейзажами Жиль Клеман применял к ландшафтному дизайну в урбанистической среде, что повлияло на формирование его концепций. Четыре основных принципа Ж. Клемана: нет механической обработке земли, нет удобрениям, нет прополке, так как нет «плохих» и «хороших» растений, нет пестицидам.

Жиль Клеман является автором нескольких концепций, которые определили основы ландшафтного дизайна начала XXI ст.:

– «сад в движении» «делает как можно больше с наименьшим возможным против»;

– «планетарный сад»; мы живем на планете, которая является или может быть своего рода безболезненным, но ограниченным садом: планетарное ограждение, которое является не чем иным, как биосфера, в пространственно-волюметрически ограниченном и ограниченном мире, занятом более или более садоводами менее добрым и ответственным (человечество);

– «пейзаж третьего сорта».

Эти концепции вытекают из наблюдения, что природный ландшафт никогда не является статичным. По словам Жили Клемана «вместо того, чтобы ограничивать растения в определенном месте, дизайнер может и должен больше доверять природе и согласиться оставить «свободное поле»; растения смогут найти места, которые им подходят как из возможности падения семян, так и в соответствии с почвенными и фитоцидными особенностями» [4].

В 1992 году Ж. Клеманом были созданы салы замка Блуа в исторической части города. Он предложил переосмыслить историю в соответствии с сценариями, связанными с фасадами замка Блуа. На разноуровневых террасах были разбиты партеры и цветники с красивоцветущими и злаковыми растениями, устроен грот, бассейны и фонтаны. Вся парковая зона разбита на четыре отдельных сада, расположенных на четырех террасах. Один из них представляет собой простое мощеное пространство с установленными на его поверхности вазами с цветами. Сад в нижней части — «сад аметистового грота», затем цветочный сад строгих геометрических

форм с преобладанием лилий и ирисов, и прогулочный сад с прямыми аллеями (рис. 1, 2).

По мнению Ж. Клемана растения, которые вырастают в одном и том же месте, так же как и насекомые и животные, обитающие на этом участке, образуют хрупкую биологическую систему, а роль создателя парка заключается в том, чтобы выявить и понять механизмы, которые связывают породы между собой с целью сохранения разнообразия. Ж. Клеман утверждает: «План сада, изменчивый с течением времени, зависит от того, кто его поддерживает, он не возникает из концепции, задуманной в архитектурной мастерской» [2]. Он настаивает, что сад не имеет границ как таковых, что он может быть рассмотрен, как бесконечный сад в движении, зеленые элементы которого перемещаются из региона в регион, переносимые ветром, животными или человеком. В концепции Планетарного сада Ж. Клеман рассматривает планету как большой сад, границей которого является биосфера [6].

Концепция планетарного сада учитывает экологическую ситуацию на планете и рассматривает состояние отдельных участков территории во взаимосвязи с общей экологической ситуацией. Она является продолжением другой концепции Ж. Клемана — сада в движении: «Faire le plus possible avec le moins possible contre» («Делать всё возможное с наименьшими негативными последствиями») [5]. Таким образом, он формулирует свою цель — искать пути использования природного разнообразия, не разрушая его. Ж. Клеман намеренно порывает со структурой традиционного сада, где вещи и растения были расположены в строгом порядке. Он выступает против каких бы то ни было границ сада, фиксированного места сада, классификации элементов внутри сада, разделения трав на «плохие» и «хорошие».

В настоящее время Ж. Клеман стал активно развивать концепцию «Пейзажи третьего сорта». По его мнению, это означает торжество природы в чистом виде: брошенная на произвол судьбы, она постепенно самовосстанавливается (Идее подвижного, саморазвивающегося сада, как мобильного организма, была

посвящена вся експозиція міжнародної виставки садового дизайну в Шомон-сюр-Луар в 2007 года.). Ідея цієї концепції заключається в тому, чтобы использовать природные процессы развития и распространения растений в определенном русле, как временном, так и пространственном.

Ж. Клеман характеризовал заброшенные или забытые пространства не как «заброшенные участки» или «отходы» в обычном смысле, а скорее как «рай сорняков», отмеченный неожиданными сочетаниями видов, их новых эстетических свойств. Вкладом Ж. Клемана является поиск радикального сочетания экологической политики с ландшафтным дизайном.

Рис. 1 Парк Портелло, Милан, Италия, 2002-2011 (л. дизайн — Ч. Дженкс)

Выводы. Анализ международной практики малых садов позволяет выделить два этапа в эволюции ландшафтного дизайна к которым относятся: этап становления ландшафтного дизайна, на котором негативная экологическая ситуация послужила причиной возникновения ландшафтного дизайна как самостоятельной профессиональной деятельности с параллельным привлечением художественных методов искусства; этап формирования ландшафтного дизайна, на котором произошел симбиоз

экологической основы с художественными средствами современного искусства.

а

б

в

г

*Рис. 2 Формирование ландшафтного дизайна в XX – XXI ст.:
а – Мемориальный фонтан Дианы, Лондон, Великобритания, 2004 (л. дизайн – К. Густафсон); б – Фенгмунг парк (Fengming-Mountain Park), Чунцин, Китай, 2013 (л. дизайн – М. Шварц); в – сады при замке Блуа (Chateau de Blois), Блуа, Франция, 1992 (л. дизайн – Ж. Клеман); г – Сад воды и крапивы, Мелль, Франция, 2007 (л. дизайн – Ж. Клеман).*

Список литературы:

1. Забелина, Е. В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре [Текст] / Е. В. Забелина, Е. В. Лазарева. – М.: Архитектура-С, 2005. – 160 с.
2. Скопина М. В. Стратегия создания сада Жюль Клемана [Электронный ресурс] // Алаир. Ландшафтный дизайн. Ландшафтная

- архитектура. – Режим доступа:
<http://alairmn.ru/kg/7/?nid=297&a=entry.show>
3. Charles Jencks [Electronic resource] // Wikipedia: the free encyclopedia. – Mode of access:
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Jencks
4. Gilles Clément [Electronic resource] // Wikipedia : the free encyclopedia. – Mode of access:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Cl%C3%A9ment
5. Gilles Clément. Le jardin en mouvement: De la Vallée au Champ ,via le parc André-Citroën et le jardin planétaire / Gilles Clément. – Éditions Sens & Tonka, 2007. – 59 p.
6. Gilles Clément. Jardins en mouvement, friches urbaines et mécanismes de la vie [Electronic resource] // Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée – Mode of access:
https://www.persee.fr/doc/jatba_0183-5173_1997_num_39_2_3622
7. Martha Schwartz [Electronic resource] // Wikipedia : the free encyclopedia. – Mode of access:
https://en.wikipedia.org/wiki/Martha_Schwartz
8. New urbanism [Electronic resource]. – 2013. – Mode of access:
<http://newurbanism.org/newurbanism/principles.html>. - Дата доступа: 09.12.2015.

Анотація

Процес розвитку ландшафтного дизайну як окремої спеціальності, який відбувався на початку ХХ ст., призвів до формування нових підходів і принципів у сфері його діяльності. У статті розглянуті роботи найбільш значних представників ландшафтного дизайну ХХ - ХХІ ст. (Чарльз Дженкс, Кетрін Густафсон, Марта Шварц, Жиль Клеман).

Ключові слова: ландшафтний дизайн, малі сади, арт-ландшафти

Abstract

The process of development of landscape design as a separate specialty, which took place at the beginning of the XX century, led to the formation of new approaches and principles in the sphere of its activities. The article deals with the works of the most significant representatives of landscape design of the XX - XXI century. (Charles Jenks, Catherine Gustafson, Martha Schwartz, Gilles Clément).

Keywords: landscape design, small gardens, art landscapes

Стаття надійшла до редакції у квітні 2018 р.