

ДИАЛОГ ИСТОРИЧЕСКОГО САДА И СОВРЕМЕННОГО ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

В.В. Дормидонтова

*Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского, Москва, Россия*

Аннотация

Статья посвящена проблеме современного использования исторического садового пространства. Как положительный пример описывается выставка ландшафтного дизайна в саду виллы Медичи Пинчианы в Риме. Исторический сад стал объектом внимания художников, дизайнеров, архитекторов, музыкантов, учёных разных стран мира. Оригинальные, остроумные проекты – исследования и инсталляции вернули саду полноценную жизнь, используя современные технологии и создав «дополнительную реальность», превратили исторический сад в интерактивное ультрасовременное пространство и инициировали развитие творческой мысли. Кроме того, этот подход к проектированию среды дифференцировал сферы и задачи садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна, подтвердив при этом преемственность последнего и в характере, и в средствах.

Ключевые слова: садово-парковое искусство, ландшафтный дизайн, история, композиция, инсталляция

THE DIALOGUE BETWEEN HISTORICAL GARDEN AND CONTEMPORARY LANDSCAPE DESIGN

V. Dormidontova

*Moscow State University of Technologies and Management by K.G. Razumovsky,
Moscow, Russia*

Abstract

The article is dedicated to the problem of today using of historical garden space. The exhibition of landscape design in the garden of villa Medici Pinciana in Rome is described as a positive example. The historical garden became the object of attention for the painters, designers, architects, musicians, scientists from the different countries of the world. Original, sharp-minded projects – investigations and installations returned full life to the garden, with the means of modern technologies, created «additional reality» and renovated the historical garden into the interactive up-to-date space and inspired the development of the creativity. Besides, this method of design of the environment differed the spheres and subjects of the art of gardening and the landscape design, insisting on the continuity of the following in character and methods.

Keywords: art of gardening, landscape design, history, composition, installation

В центре Рима над Испанской лестницей на холме Пинчио расположена одна из вилл семьи Медичи, называемая Пинчиана. Эта вилла легко доступна для туристов, желающих познакомиться с образцом искусства Высокого Возрождения. Белый фасад казино, оттеняемый зеленью и опушённый пиниями, хорошо виден в панораме современного города.

Вилла Медичи была устроена архитектором Аннибалле Липпи около 1550 г. для кардинала Риччи да Монтепульчиано. В 1605 г. она была приобретена кардиналом Алессандро Медичи, затем ею владели тосканские герцоги, вплоть до 1803 г., когда вилла была куплена Наполеоном Бонапартом для Франции, собственностью которой она является и сегодня [3,9,12,13]. На вилле разместилась Французская Академия искусств.

Фасад дворца, выходящий на улицу Тринита деи Монти, лаконичный, малорасчленённый, носит следы крепостного зодчества средних веков и резко контрастирует с трёхчастным дворовым фасадом казино с башнями, отличающимся кружевной изрезанностью и обилием декора (Рис. 1). Казино украшено лоджией и перроном, в центре которого изящный фонтан со скульптурой Меркурия работы Джованни да Болонья (Рис. 2). Все стены дворового фасада украшены скульптурами, в том числе фрагментами со знаменитого Алтаря мира. Фасад с лоджией недавно отреставрирован при помощи «мраморино» – штукатурки с мраморной пудрой. Теперь зданию возвращён первоначальный белый цвет XVI века.

Рис. 1. Дворовый фасад дворца

Перед казино расположена центральная часть садов – пъяццале (песчаная площадка для праздничных представлений) и небольшой партер из четырёх симметрично расположенных боскетов. Каждый боскет представляет собой зелёный газон с цветочными клумбами, пальмами, магнолиями, окаймлённый стриженным бордюром. В центре между боскетами находится круглый бассейн с египетским обелиском. Степень расчленённости фасада гармонично сочетается с пропорциями боскетов, пъяццале и всей центральной части.

Рис. 2. Лоджия и перрон с фонтаном

С южной стороны партер ограничен невысокой стеной с нишами, украшенными скульптурой и вьющимися растениями. За стеной расположена менее регулярная и более заросшая часть парка Боско – рощица, в которую можно войти через лёгкую арочку в стене или по пологой лестнице. В этой части парка находится Бельведер, воздвигнутый Фердинандом Медичи на месте древнего храма Фортуны [4,12]. Из Бельведера открывается завораживающий вид на Рим.

Короткая перспектива от казино завершается старыми пиниями, составившими славу этой виллы и низким парапетом, отделяющим Пинчиану от виллы Боргезе, развивающейся вниз по склону. С северной стороны расположены 16 боскетов, окруженных буксусом и лавром. В целом сады виллы простираются примерно на 7 га.

Накануне комплексной реставрации, планируемой Францией совместно с итальянскими художниками и архитекторами, в садах виллы прошла международная выставка оригинальных проектов «Вилла. Сады. История». Идея выставки заключалась в проведении исследования взаимосвязей между природой, культурой и историей в сегодняшнем мире. По мнению организаторов выставки «современный город – это постоянно меняющаяся реальность в бесконечных мутациях». Историческая память даёт возможность проложить «вневременной путь» из истории в современность. «Сад – исторический театр, утопия, которая заключает природу в стенах города» [11]. Это пространство для удовольствий, отдыха, здесь ощущение быстротечности времени ослабляется и уступает место рефлексии и размышлению. Поэтому в современных городах сады предстают как промежуточные пространства – не полностью «натуральные», поскольку запроектированы и выращены человеком, но и не совсем искусственные, так как подчиняются не общественному ритму и человеческому планированию, а непрограммируемым природным циклам. Кроме того, сады предоставляют драгоценную для человека возможность войти в соприкосновение с биологической реальностью жизни [11].

В выставке приняли участие более 30 художников, архитекторов, ландшафтных дизайнеров со всего мира, а также художники, живущие и работающие на вилле Медичи. Участники выставки создали последовательность работ, расположив их в аллеях, боскетах, лоджии, павильонах, на пьядцале, заняв и оживив парковое пространство виллы и частично дворец. Определённого маршрута посетителю не предлагалось. У каждого боскета или инсталляции – табличка с номером проекта и его название. В самом центре садов в павильоне «Каприз», располагался «архив», где можно было найти любую информацию о современном садово-парковом искусстве. Начало осмотра предваряла табличка с обращением – просьбой к посетителям: «Вилла Медичи - место жизни и работы художников. Пожалуйста, не нарушайте частной территории «жителей»». Обычный текст, защищающий частную собственность, в данном случае звучал как призыв к уважительному и вдумчивому отношению к результатам художественного и интеллектуального творчества.

Были представлены садовые композиции, фотографии, скульптуры, живописные работы, звуковые композиции, которые отражают многообразие современной жизни и культуры всего мира, а также являются своеобразными откликами на исторические традиции виллы.

Французский художник Жакоб Гатель создал проект «Роза», согласно которому в день открытия выставки на посетителей, как из рога изобилия, сыпался дождь роз. Проект имел историческую преамбулу. В античности в Золотом доме Нерона был устроен вращающийся потолок, с которого на гостей сыпались розовые лепестки. Кроме того, «ros» по латыни означает «дождь».

Художник из Бенина Жорж Адеагбо в лоджии расположил выставку «Владения Наполеона Великого». Живопись, скульптура, тексты пересказывали историю Наполеона.

По проекту «Бамбук на крыше» Юнг Хо Чанг (Китай) посадил 150 растений бамбука на крыше виллы Медичи.

Канадский художник Жанет Кардиф предложила аудио-путеводитель «Прогулка по вилле Медичи от фикции к реальности», благодаря которому утраченные элементы восполнялись рассказом о них и описанием.

Даниэль Баррен, художник из Франции, автор одного из самых впечатляющих проектов, вокруг египетского обелиска в центральном партере установил конструкцию, покрытую зеркалами снаружи и внутри. Благодаря зеркалам, отражавшим окружение, сама конструкция как будто растворялась в «умноженном» пространстве (Рис. 3). При входе внутрь конструкции зеркальные стены ловили ваше отражение и бросали его в озорную переключку с обелиском, фонтаном и клумбами.

Итальянский архитектор Массимо Бартолини – автор проекта «Без названия», предлагал посетителю отдохнуть перед маленьким прудиком с движущимися волнами. Волны затопляли окружающее хлебное поле, символизируя, по идее автора, союз земли и воды.

Альфредо Пири (Италия) проложил тенистую дорогу в бамбуковой роще, заполняющей пространство одного из боскетов (Рис. 4).

И роща, и дорога не случайны – в боскете проведена необходимая для регенерации растительности вырубка. Поэтому пустующее пространство было предложено временно занять бамбуком, дорожка была приподнята над землёй и тоже имела временный характер. Так художник поместил посетителя в «неконкретную» ситуацию – между небом и землёй, между внутри и снаружи. Аналогичное двойственное ощущение вызывала и сама вилла – старинная и современная.

По проекту «Конфитюр» (автор Фабрис Гибер, Франция) в саду виллы высаживались только «съедобные» растения. Клубника и плодовые деревья должны были напоминать о тех деликатесах, которые можно было найти в садах Возрождения.

Рис. 3. Даниэль Баррен. Зеркальный павильон внутри

Рис. 4. Альфредо Пири. Тенистая дорога

«Эфемерная пергола» (авторы Стефан Марко и Эрве Брунон, Франция) – результат сотрудничества искусствоведа, садовода и сценографа, реминисценция фонтанов – шутих, распространённых в садах Возрождения, Барокко и Просвещения. Вдоль длинной аллеи через регулярные интервалы из земли выходили замаскированные трубки, поджидавшие посетителя, позволявшие ему дойти до середины аллеи и затем неожиданно выбрасывавшие на него струи воды. Водные струи создавали серию арок, моментальных, но ощутимых и выявлявших пропорциональность аллеи человеку.

Лорэн Берже, французский сценограф, создала из травы «алфавит и типографию». Растительные слова вились как растение, сплетая нематериальный, «словесный» сад.

Мария Ичорн предложила «Проект возвращения красных белок на виллу Медичи». Животные и растения, изображённые на фресках студии Фердинанда Медичи, прежде населяли виллу. Последние белки были её обитателями до 1990 г. Идею немецкого художника поддержали ещё несколько участников проекта: Джованни Амори, Адриано Мартиноли, Дамиано Прентони. Было предложено изучить возможность возвращения красных белок в сады виллы Медичи. Проект разрабатывался совместно с Зоологическим музеем и исследовал взаимосвязь между символом и реальностью, практикой и теорией искусства, человеком и природной средой.

«Сеть – западню» соорудила известный иракский архитектор Заха Хадид (Рис. 5). Это пространственный лабиринт из 9-метровой красной кордовой верёвки, которая натягивалась, вилась и заворачивалась в сеть, раскинутую в садовом боскете над скульптурой эпохи Возрождения. При помощи этих линий создано театральное событие, представление, которое являлось попыткой освободить нас от довлеющих «исторических привязанностей», которые ограничивают творчество.

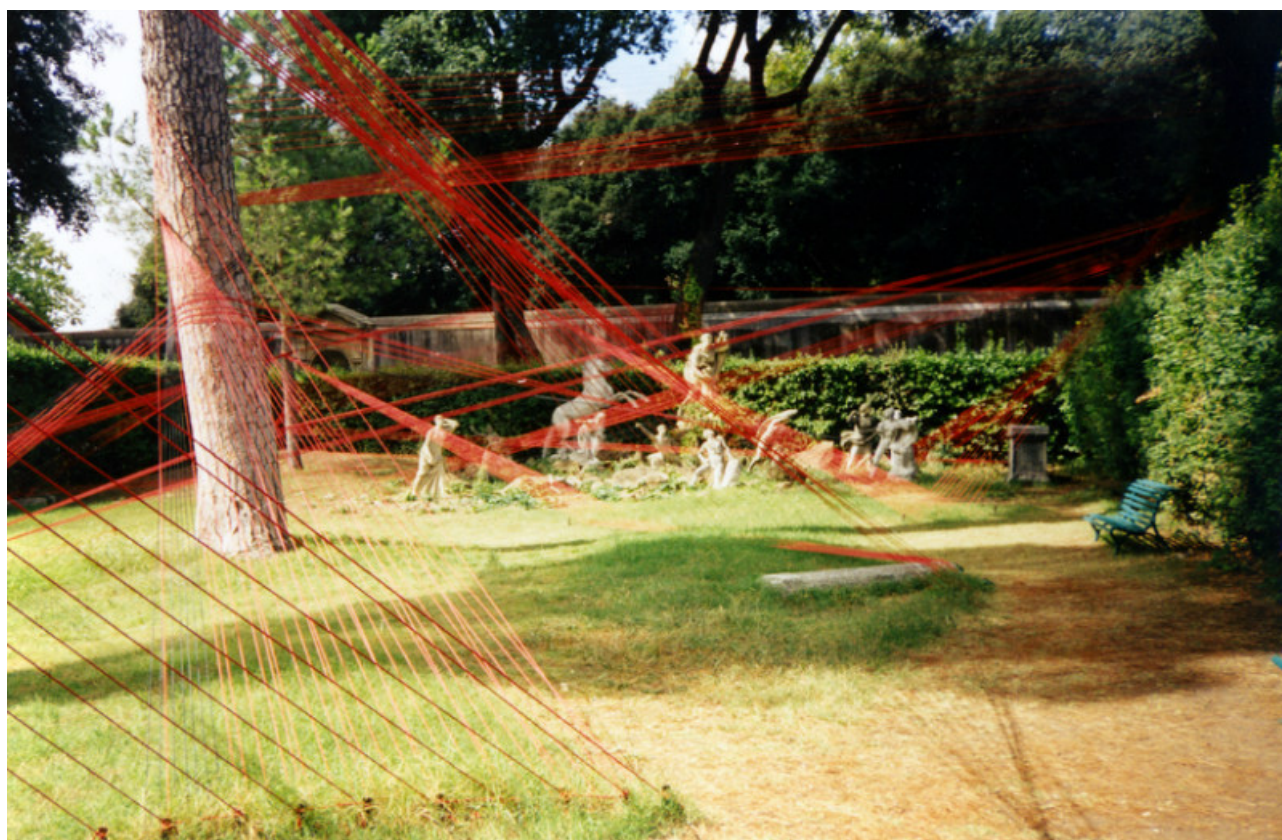

Рис. 5. Заха Хадид. Сеть–западня

Ютака Соун (Япония) в студии у аврелианской стены представлял миниатюрные «Зелёные джунгли», которые «повисали» на стене с 17 до 18 часов при помощи видеоаппаратуры.

Китайский художник Калгуо Кьянг, автор проекта «Вспахано клинком, засеяно огнём», на маленьком вспаханном кусочке земли закопал заряды с порохом. 21 июня, в день открытия выставки, в сумерках они были подожжены и вырывались из-под земли как своеобразные растения.

Группа 12 (Италия) разработала проект «Павильон достижений садового искусства». Стекланный павильон – библиотека имеет не столько символическое, сколько практическое значение. Обсаженный снаружи растениями, он дарил прохладу и предоставлял любую информацию о садах.

Швейцарский архитектор Декостер Б. Рахм (проект «Стимулирующий сад») при помощи музыки Клода Дебюсси и наушников создал сад физиологической стимуляции или «гормональный» сад.

Керит Уин Эванс, дизайнер из Англии, продемонстрировала возможности светового дизайна. Её проект называется « » – кавычки. Идея заключалась в том, что светом можно превращать фрагменты интерьера или сада в цитаты. Интерьер Бельведера, слегка тронутый светом, подчёркивал ощущение времени и пространства.

Марк Андрэ и Пьер Рэймер – авторы проекта SUSY (Super Symmetry – супер симметрия). Французский композитор вместе с фотографом создали неожиданную шутливую постановку. Фотография боско помещена в то место, откуда она была снята. Эффект визуальной симметрии усиливается звуковой – неожиданное эхо повторяет слова посетителей.

Японский танцовщик Мин Танако со своей труппой в течение 2 дней представлял современные японские танцы.

Немецкий художник (проект «Аромат») создал духи для деревьев, которые были уже опробованы в Магдебурге, где он надушил деревья для Бундесгартеншоу в 1999 г. Духи называются «Аромат».

Итальянский художник Мариза Мерц – автор забавной символической композиции. Она положила скрипку на сковородку, желая подчеркнуть деликатность минимального и поэтичного вторжения современных проектов выставки в историческую среду виллы Медичи, и в то же время предлагая задуматься о потребительском отношении к искусству.

Одной из ценностей, выдвинутых Возрождением, было наслаждение. С этой точки зрения выставка получилась стильной. Безусловно, здесь присутствовало наслаждение природой, историей, знанием, искусством. Удовольствие получили все – организаторы выставки, её участники и посетители, и, казалось, сами сады. Сад всегда был игровым, театрализованным пространством, предназначенным для разных видов деятельности и досуга. Представленные проекты «вспомнили» и отреагировали почти на все из них. В течение выставки и подготовки к ней сады Пинчианы снова жили полной насыщенной жизнью. Здесь звучала музыка, исполнялись танцы, велись научные исследования, работали художники. Старинный сад опять был востребован и, казалось, с радостью проявил чуткость и отзывчивость по отношению к современным нуждам и затеям.

Проекты были разными: неожиданными и забавными, игривыми и ироничными, концептуально философскими, научными или практически полезными. Но в них во всех присутствовали фантазия, остроумие, искусство и уважение к истории и к месту. Наверное, именно поэтому, рассматриваемая выставка – хороший пример не «мумификации» исторического сада, а его активного живого использования – современного и в то же время традиционного.

Описанные проекты, используя современные технологии и создав «дополнительную реальность», превратили исторический сад в интерактивное ультрасовременное пространство и инициировали развитие творческой мысли. Кроме того, этот подход к проектированию среды дифференцировал сферы и задачи садово-паркового искусства и

ландшафтного дизайна, подтвердив при этом преемственность последнего и в характере, и в средствах.

Литература

1. Ван Зюйлен Г. Все сады мира. - М.: АСТ, 2002. - 176 с.
2. Жирнов А.Д. Искусство паркостроения. - Львов: Вища школа, 1977. - 208 с.
3. Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. Сады и парки мира. - М.: Эксмо, 2007. - 736 с.
4. Лефевр А. Парки и сады. - М.: Фитон+, 2010. - 168 с.
5. Лихачёв Д.С. Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. - Л.: Искусство, 1982. - 287 с.
6. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М.: Стройиздат, 2003. - 240 с.
7. Палентреер С.Н. Садово-парковое и ландшафтное искусство. - М.: МГУЛ, 2003. - 308 с.
8. Рандхава М. Сады через века. - М.: Знание, 1981. - 320 с.
9. Chatfield Yudit. The Classic Italian Garden. - New York: Rizzoli, 1991. - 192 с
10. La ville, le jardin, la memoire. - Rome: Academie de France a Rome Villa Medicis, 2000. - 20 с.
11. Ramsay Alex, Attlee Helena. Italian Gardens. - London: Robertson Mc Carta, 1989. - 190 с.
12. Wengel T. The Art of Gardening Through the Ages. – Leipzig, 1987. - 272 с.

References

1. Van Zyulien G. *Vse sady mira* [All Gardens of the World]. Moscow, 2002, 176 p.
2. Zhirnov A.D. *Iskusstvo parkostroeniya* [The Art of Gardening]. L'vov, 1977, 208 p.
3. Kurbatov V.Y. *Vseobshhaya istoriya landshaftnogo iskusstva. Sady i parki mira* [The Whole History of Landscape Art. The Gardens and Parks Through the World]. Moscow, 2007, 736 p.
4. Lefevr A. *Parki i sady* [The Parks and Gardens]. Moscow, 2010, 168 p.
5. Likhachyov D.S. *Pojezija sadov: K semantike sadovo-parkovykh stilej* [The poetry of the Gardens: Semantics in the Garden Styles]. Leningrad, 1982, 287 p.
6. Ozhegov S.S. *Istorija landshaftnoj arhitektury* [The History of The Landscape Architecture]. Moscow, 2003, 240 p.
7. Palentreer S.N. *Sadovo-parkovoe i landshaftnoe iskusstvo* [The Art of Gardening and Landscaping]. Moscow, 2003, 308 p.
8. Randkhava M. *Sady cherez veka* [Gardens Through the Ages]. Moscow, 1981, 320 p.
9. Chatfield Yudit. The Classic Italian Garden. New York: Rizzoli, 1991, 192 p.

10. La ville, le jardin, la memoire. Rome: Academie de France a Rome Villa Medici, 2000, 20 p.
11. Ramsay Alex, Attlee Helena. Italian Gardens. London: Robertson Mc Carta, 1989, 190 p.
12. Wengel T. The Art of Gardening Through the Ages. Leipzig, 1987, 272 p.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

В.В. Дормидонтова

Канд. архитектуры, профессор, заведующая кафедрой «Дизайн» Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, Москва, Россия

e-mail: v.dormidontova@mail.ru.

DATA ABOUT THE AUTHOR

V. Dormidontova

Candidate of Architecture, Professor, Head of the chair "Design", Moscow State University of Technologies and Management, Moscow, Russia

e-mail: v.dormidontova@mail.ru