

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА

Научная статья

УДК/UDC 712.25

DOI: 10.24412/1998-4839-2024-2-230-245

Сады и парки мира: динамика живых картин зеленого общественного пространства**Елена Геннадьевна Лапшина^{1✉}, Татьяна Борисовна Ефимова²,
Никита Сергеевич Усанов³, Николай Дмитриевич Димаков⁴**^{1,2,3,4}Пензенский государственный университет архитектуры и строительства,
Пенза, Россия¹elenlaps@mail.ru ²ef902@yandex.ru ³nikitausanov7621@yandex.ru ⁴dimakov-1996@mail.ru

Аннотация. Рассматривается организация зеленых общественных пространств как живых картин, создающих динамичные архитектурные образы, которые отражают определенные культурные ценности. Зеленые общественные пространства рассматриваются как специфический элемент архитектурного пространства города, где осуществляется взаимосвязь природных и социокультурных особенностей садов и парков. Исследуются отличительные черты и характеристики образов и символической структуры классических парков регулярного и пейзажного типа, анализируются зарубежные и отечественные памятники ландшафтной архитектуры. Рассмотрены так же современные приемы создания вечернего образа сада или парка с помощью технологических новшеств, «живые» движущиеся картины на деревьях, полученные с применением искусственного света.

Ключевые слова: общественное пространство, динамика, образ, символ, сад и парк, дерево, экология

Для цитирования: Лапшина Е.Г. Сады и парки мира: динамика живых картин зеленого общественного пространства / Е.Г. Лапшина, Т.Б. Ефимова, Н.С. Усанов, Н.Д. Димаков // Architecture and Modern Information Technologies. 2024. №2(67). С. 230-245.

URL: https://marhi.ru/AMIT/2024/2kvart24/PDF/17_lapshina.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2024-2-230-245

LANDSCAPE ARCHITECTURE

Original article

Gardens and parks of the world: the dynamics of living pictures of green public space**Elena G. Lapshina^{1✉}, Tatyana B. Efimova², Nikita S. Usanov³, Nikolay D. Dimakov⁴**^{1,2,3,4}Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia¹elenlaps@mail.ru ²ef902@yandex.ru ³nikitausanov7621@yandex.ru ⁴dimakov-1996@mail.ru

Abstract. The organization of green public spaces as living paintings are considered, creating dynamic architectural images that reflect cultural values. Green public spaces are considered as a specific element of the architectural space of the city, where the relationship between the natural and sociocultural characteristics of gardens and parks is realized. The distinctive features and characteristics of the images and symbolic structure of classical parks of a regular and landscape type are explored. Foreign and domestic experience in creating historical monuments of landscape architecture is analyzed. Modern techniques for creating an evening image of a garden

with the help of technological innovations, “living” moving pictures on trees, obtained using artificial light, are also considered.

Keywords: public space, dynamics, image, symbol, garden and park, tree, ecology

For citation: Lapshina E.G., Efimova T.B., Usanov N.S., Dimakov N.D. Gardens and parks of the world: the dynamics of living pictures of green public space. Architecture and Modern Information Technologies. 2024, no. 2(67), pp. 230-245.

Available at: https://marhi.ru/AMIT/2024/2kvart24/PDF/17_lapshina.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2024-2-230-245

Введение

Сады и парки можно и нужно читать. Этот особый мир сродни мифу, легенде, сказке, ее можно проживать. Главным героем здесь является дерево. У каждого народа – свое «мировое дерево». Дерево для человека античной культуры стало основой классической архитектурной формы. Сегодня оно – всем понятный символ и основание урбозкологии. В профессиональной архитектурно-градостроительной среде отмечается, что продолжает свое развитие глобальный экологический кризис. Его обсуждали в рамках конференции ООН в 1992 году в Рио-де-Жанейро, на которой были приняты 27 принципов развития современного общества. Первый принцип обозначил проблему устойчивого развития, определил «право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой», отметил, что «основная причина противоречия между человеком и окружающей природной средой заключается в установившихся моральных нормах общества <...> антропоцентрическом мышлении населения, антагонистическом отношении к природной среде» [1, с.183-184]. Особое внимание следует обратить на зеленое общественное пространство городов.

Сады и парки всегда были насыщены архитектурными образами и культурными символами. Статья посвящена исследованию истоков возникновения и метаморфоз в символике и образах садов и парков разных народов и культур – от Дальнего Востока через Россию до Западной Европы, от древности до современности. Исследуется динамика архитектурного пространства садов и парков, которое в рамках современной техногенной цивилизации рассматривается не только как зеленые картины, но и как общественное пространство городов, предназначенное для рекреации, отдыха и развлечений.

Постановка проблемы – экология и эстетика

В зеленое пространство сада человек погружается всем своим существом. Он переживает этот мир в движении. Целью создания садов с древних времен было не только выращивание плодов, приносимых к столу. В японских садах можно смотреть, как растут камни. В саду человек хотел получать *удовольствие от созерцания* красоты природы, гармонии вселенной. Такая цель превращает сады и парки в живые картины. Рассматривать их нужно в движении. Возможность статичного режима не исключается, такой подход предполагал организацию павильонов или беседок с точкой обзора, которая находится внутри. Однако динамика «живых картин» предопределяется и катанием на лодке по водной поверхности прудов, и прогулкой пешком вокруг водоема, вдоль береговой линии, двигаясь извилистым путем. Тогда яркие картины сменяют одна другую по ходу движения.

В мире есть множество садов и парков, среди них – жемчужины искусства организации ландшафта. Зеленое пространство для современного человека по-прежнему способно дарить красоту. Сады и парки будем рассматривать как публичные пространства, доступные большинству населения. Рассмотрим традиции и новации в создании живых картин. Или их цель «*выращивание сада для созерцания*» постепенно утрачивается и остается лишь тень сада, в прямом и переносном смысле, которая используется для повышения комфортных условий окружающей среды, то есть спасает от жары, укрывает

от дождя и ветра, предоставляет укромный уголок без притязаний на его художественные качества.

Попытка повернуть современного человека лицом к природе – не только экологическая задача, которая остро стоит в настоящее время как в мире, так и в России, где на решение проблем экологии направлены проекты федерального уровня, например – «Формирование комфортной городской среды». Архитекторы и градостроители, анализируя качество современного города, пытаются «разобраться с тем, насколько правильно выстроены современные приоритеты развития общества? Является ли современный человек “царем природы”? Есть ли у него право на преобразование природного окружения?», признавая, что «невозможно управлять развитием урбанизированных территорий без способности воздействовать на поведение проживающего на ней населения» [1, с.183-184]. Перестраивать мышление людей не является профессиональной задачей архитекторов и градостроителей, как принято считать. Однако архитекторы занимаются организацией пространства, которое влияет на формирование пространственного видения современного горожанина. Много усилий прилагается и в системе образования, чтоб воспитать бережное отношение к природе у детей и подростков. Не стоит забывать, что самым эффективным методом служит притягательная сила любви, восхищения и поклонения – красоте, гармонии, природе. Живые картины садов и парков быстрее приведут к пониманию хрупкости красоты мира. Рассмотрим, как может быть решена задача «сады надо уметь читать». Обратимся к архитектурным образам и культурным символам древних садов и парков, а также их современным решениям. Рассмотрим большей частью те, которые нам удалось посетить и составить собственное видение художественного динамичного образа каждой из зеленых «живых картин».

Японский сад

Сложная система японского садового искусства имеет своим началом первые храмовые сады буддийских монахов [2]. Принципы организации японского сада были разработаны в VIII-XVIII веках, его истоки надо искать в Китае, а развитие – в периодах правления сменяющих друг друга императоров, сопутствующих переносах столицы – из Нары в Киото, затем в Токио (рис. 1). Первые сады служили местами для проведения праздников, концертов или игр под открытым небом. В садах высаживали множество цветущих деревьев – вишню и сливу, азалию, вьющиеся растения, например – глицинию.

Главным принципом построения пространственной композиции сада в Японии является тайна. Прочсть японский сад можно только через символы, метафоры, которыми он богато усеян. Это особая символика. Ее исток – традиции и философия, сам дух Японии. Художественная задача, которую выполняет садовник, сложна, так как он должен сохранить девственность природы – с одной стороны, а с другой – обозначить рукотворность красоты, созданной в воображении человека.

Каждый элемент сада несет свой смысл, работает как особый символ. Рассматриваются живые и неживые элементы. При этом неживые материалы природы, например – камень или песок, могут изображать живые существа. Живыми элементами любого сада являются растения – деревья, кустарник, цветы.

Среди деревьев в качестве священного дерева была выбрана японцами сакура, которая нам известна как вишня. Символична сосна – в японском саду это образ мужества и отваги. Символом женственности является плакучая ива. Мудрость символизирует клен, он же – олицетворение вечности. Из вьющихся растений можно назвать плющ, который служит символом дружбы. Своя символика и у мхов, они обозначают защиту, надежность. Однако наиболее нагружены символами цветы. При выращивании цветов учитывают их форму, размеры и цвет. Цвет – это главная особенность. Например, лилии могут иметь разные цветовые оттенки.

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Японский сад: а) Сад камней, храм Рёандзи. Киото; б) Сад мхов, храм Сайкодзи. Киото; в) Сад Кэнроку. Исикава; г) Золотая пагода Кинкакудзи в саду. Киото

Обратимся к неживым элементам природы, включенным в японский сад. Всем известен японский сад камней. Еще в древности японцы огораживали камнями особое место, которое становилось, по их поверью – надежным, как обиталище богов. Отдельно стоящий большой камень может служить символом горы. Из маленьких камешков набирают дорожки и полянки, которые становятся символами текущей воды. Чтобы обозначить свободный, открытый путь, организуется мощение из плоских камней. Цвет, фактура камня также имеют большое значение: стихия воздушная или водная обозначается камнями серого и голубого цвета, стихия земли – черным цветом или коричневыми оттенками, флора обозначена камнями с зеленым и желтым оттенком. «Фауна» также может присутствовать в виде камней особой формы. Белый гравий может обозначать море, к которому на островной Японии – особое отношение, образ волны создают с помощью граблей, причесывая ими песок или гравий.

Из камней в японском саду строят башню – это символ храма. Башня располагается среди деревьев или озера. В первом случае она – символ таинственности храма, во втором – символ покоя как жилище богов. Если несколько башен включены в композицию сада, то в каждой живет свой природный дух – воздуха и воды, земли и огня. При этом символом тепла и света служат каменные фонари. Они также рассматриваются как метафора озарения, инсайта.

Символика японского сада читается в каждом компоненте живой природы. Сосна – символ сильного характера, мужества и отваги, умения преодолевать трудности, препятствия. Плакучая ива придает композиции теплоту, умиротворение. Она – символ женственности, смирения, чистоты и даже стыдливости. Клен является символом величия и вечности, жизненной мудрости и учености, а также тактичности. Он особенно почитается в Японии.

Особая символика у цветов. В пруду можно высадить белые лилии как символ душевной чистоты и невинности, бескорыстной любви. Такие лилии, растущие вокруг башни, символизируют самое чистое и священное место в саду. Желтые и оранжевые лилии означают, что владелец сада веселый и жизнерадостный человек. Изысканность цветов камелии читается как символ грусти, печали и даже смерти. С другой стороны – он символизирует достоинство и душевную чистоту. Это как бы напоминание о тех, кого уже нет с нами. Рододендрон (азалия) – символ благополучия семьи, любви и дружбы, верности и привязанности. Этот цветок действует успокаивающе. Его пышные соцветия, расположенные близко к стеблю, создают образ единства и нерушимости в семейных отношениях. Пышный георгин – это символ величия и благородства. Цветы жасмина и его аромат создают атмосферу уюта, теплоты и защищенности. Нарцисс в символике Японии означает самовлюбленность и сомнение. Роза – благородный цветок, символ большой любви, темно-красная роза олицетворяет страстную любовь, а белая – чистую и платоническую, первую.

Часто в японском саду высаживают фруктовые деревья, их цветение имеет особый смысл. Например, цвет сакуры – символ всего лучшего в человеке. Цветы всех фруктовых деревьев обозначают радость и красоту. Нагружены символикой также мхи. Тропинка или лужайка, поросшая мхом – это символ надежности и защиты. Если же в композицию добавлены сухие листья, это означает печаль или грусть, размышление.

Итальянский сад

Многие знаменитые сады и парки Западной Европы были созданы по образцу итальянского сада. Одним из первых примеров можно привести сады Боболи. На склоне холма, некогда принадлежавшего Боболи, во Флоренции были разбиты чудесные сады дворца Питти – бессмертный памятник семейства Медичи. Эта модель итальянского сада создана в середине XVI века (после 1549 г.) ландшафтным архитектором Никколо Триболо, который выполнил планировку основных парковых аллей, а также разработал проект зеленого амфитеатра в саду (рис. 2).

«Ах, эти райские кущи садов Боболи. Искрящееся солнце, стройные кипарисы и благородные лавры, величественные платаны, раскидистые кроны сосен, лиственницы и кедры, пирамидальные тополя и вечнозелёный мирт, увитые плющом древние стены, тенистые гrotты, террасы со ступенями и балюстрадами, почерневшие от времени античные статуи, скульптура эпохи маньеризма и ренессанса»⁵. Лефевр Анри так характеризовал сад Боболи во Флоренции – он «представляет лучший образец того истинного сочетания вкуса и фантазии, которое вполне удовлетворяет требованиям глаза и рассудка» [3, с.121].

Гора и вода всегда рассматривались как два основных символа, пространственных архетипа, характеризующих сакральное место.

В садах Боболи, расположенных на холмистом берегу реки Арно, разбиты несколько фонтанов. Фонтан «Океан» расположен на берегу нижнего бассейна. Это работа Джамболоньи, которая велась с 1567 года по заказу Козимо I Медичи. Нептун как символ владыки океана изображен в окружении трех речных богов, представляющих три великих реки: Нил, Ганг и Евфрат. Они символически льют свои воды в большую чашу океана.

Монументальная статуя была создана в 1571 году. Символы водной стихии стали архитектурной доминантой уютного уголка сада, где можно долго сидеть и наблюдать за ныряющими утками или гигантскими рыбами в глубине бассейна. Через водную гладь перекинута два мостка с кованными воротами, мостки симметрично расположены по отношению к фонтану и ведут к статуе Нептуна. Островок, на котором установлен фонтан,

⁵ Сады Боболи. Флоренция. История. Описание. Скульптуры. Часть 1.

URL: <https://n-dank.livejournal.com/230036.html> (дата обращения: 10.03.2024).

и подходы к нему украшены вазонами из керамики, в которых высажены цитрусовые растения. Вокруг зеркала воды расположено еще несколько небольших фонтанов, украшенных фигурами гарпий и тритонов.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Сады Боболи. Флоренция, Италия: а) аллея платанов в саду; б) план сада Боболи. XVII век; в) фонтан и амфитеатр. Вид от палаццо; г) фонтан Тритона

На холме в садах Боболи разбит амфитеатр, обращенный к фасаду дворца Питти. Этот холм – как символ горы. С горой связан другой символ, он – в образе бога Вулкана. Скульптура Вулкана установлена около полукольца платанов, перед зеленой изгородью со скульптурными бюстами. От Вулкана вверх, на холм уводит аллея кипарисов. Беломраморные статуи расположены среди высоких стройных кипарисов и густых кустов лавра и мирта. Кипарисы появились в саду Боболи в XVII веке. Дорожку покрыли гравием, а до того там была темная, поросшая мхом дорога, через каждый ярд пересеченная полосой из серого камня. Мхом сегодня поросли и многие скульптуры, некогда блиставшие белизной мраморных тел. У подножия холма расположились две группы скульптур, представляющие популярные в XVIII веке игры. Например, показана игра, в которой два игрока с завязанными глазами, держась одной рукой за камень, пытаются прогнать противника, ударив его длинной тряпкой с узлами.

Нижний склон холма, обращенный к зданию палаццо, занимает амфитеатр. Его проект выполнен ландшафтным архитектором Никколо Триболо, который ушел из жизни в 1550 году, не успев воплотить в жизнь свои идеи. Работы были выполнены Бартоломео Амманнати и Бернардо Буонталенти. Триболо предполагал создать перед палаццо Питти «зелёную архитектуру», и только в 1599 году амфитеатр был дополнен каменными ступенями и стилизованными античными эдикулами с мраморными статуями по проекту ландшафтного архитектора Джулио Париджи. Реализацию проекта завершил его сын Альфонсо в 1630-1634 годах. Амфитеатр был торжественно открыт в 1637 году. В нем проходили самые первые оперные спектакли в Италии. Сейчас в центре амфитеатра стоит гигантская ванна, которая была привезена в 1841 году из терм императора Каракаллы в

Риме. Она приподнята на ножках. Рядом расположили оригинальный египетский обелиск, который служит символом бога Солнца. От амфитеатра главная аллея ведет вверх, к фонтану Нептуна, где поставлена его статуя с трезубцем, работа скульптора Стольдо ди Лоренци. Флорентийцы называют его фонтаном с вилкой, чтобы отличить от другого великолепного Нептуна, украшающего сады Боболи в водном бассейне, расположенном на юго-западном участке, у Римских ворот. Нептун, вооруженный трезубцем, словно охотится на рыбу. Из зубцов били три струи фонтана. Постаментом для Нептуна служат как бы скалистые пещеры, в которых «прячутся» наяды и тритоны. Террасы вокруг фонтана, расположенного на холме, украшали клумбы с ароматными цветами и подстриженные изящно деревья. С видовой площадки на вершине холма открывается великолепная перспектива на фонтан Нептуна, гигантскую ванну Наполеона, палаццо Питти и далее – Флоренцию. Верхняя площадка садов Боболи украшена розарием (цветником) и фонтаном с тремя обезьянками в бронзе работы Джамболоньи. Эта площадка расположена на месте одного из бастионов, которые Микеланджело построил в 1529 году, когда служил инженером республики Флоренция. В XVII веке тут был живописный пруд с форелью, сад Рыцаря и пр. Отсюда открывается красивейший вид на Апеннинские горы.

С течением веков сад менялся. Исчезли скульптуры животных, каменные собаки, львы и тигры, волки и кабаны, которые с XVI века располагались в разных уголках сада. Потеряно множество живых изгородей, виноградников и цветников. Стриженный кустарник в виде живой изгороди теперь служит кулисами амфитеатра, а с обратной стороны на его фоне в XX веке установлена огромная голова, автор которой – польский художник Игорь Миторадж. Весной цветет Лимонный дом, осенью можно любоваться урожаем карликовых гранатов и цитрусовых, которые на зиму убирают под крышу Лимонного дома. Сады, как живые картины, меняются от сезона к сезону, век за веком, но остается название садов, с которым связана легенда. Она опубликована в книге *The Gardens of Italy* (1905). Владельца земли на этом холме звали Боболи. Он с любовью обрабатывал свою землю, но вынужден был продать ее. «Его любовь и тоска были так велики, что он не мог ни есть, ни спать, ни выбросить это из головы. Он обещал вернуться на свою землю в виде призрака. Вскоре после его смерти стали рассказывать, что фигуру работающего в саду старика часто видели в лунные ночи. Рассказывают, что и по сей день часто слышен стук его лопаты»⁶.

Европейские парки имеют устоявшиеся определения – английский парк пейзажный и французский парк регулярный. Чтобы понять, в чем особенность итальянского парка, нужно вспомнить, что и французский парк, и итальянский имеют геометрически регулярную планировку, симметрию, дорожки под прямым углом, включают античную скульптуру, заимствованную в свое время у древних греков. Но климат во Франции и Италии может отличаться, и растительность тоже. Употребляемые в пищу и использующиеся как лекарство травы выращивали в садах при монастырях в середине V века. Плодовые деревья в садах появились ещё позднее, например, в Пизе (Италия) первый ботанический сад Европы был разбит в XVII веке.

Сады и парки в России

Отечественные сады и парки также имеют свои традиции, культурные символы и характерные архитектурные образы. Рассмотрим их символику на примере славянской культуры.

Для традиционной культуры славян сосна стала особым деревом. Сосна рассматривается как часть их мифологической системы, как священное дерево. Священные сосны в европейской части России встречались на севере, например – в Карелии, в Архангельской губернии. Продвигаясь далее к югу, их можно встретить и вдоль Золотого Кольца – в Костроме и Ярославле. В городах Вологде и Вятке, Нижнем Новгороде и в их округе

⁶ *The Gardens of Italy* (1905). URL: <https://gardenschool.ru/obo-vsiom/sady-boboli.php> (дата обращения: 10.03.2024).

местные жители поклонялись священным соснам, имели тесную духовную связь с деревом. Так, чудотворные свойства сосны связывали с легендами о граде Китеже. Русский фольклор сохранил различные предания о сосне. Дорожным деревом сосну считали в Заонежье, путники подвязывали ее ветви ленточками. Сосну включали в комплекс языческих культовых рощиц наряду со святыми источниками. В русских, белорусских и украинских песнях сосна фигурирует как мировое дерево (рис. 3).

а)

б)

Рис. 3. Сосна в парке дворянской усадьбы Загоскиной. Пенза: а) летний вид усадьбы; б) зимний вид усадьбы

Смерть как одна из тем культовых обрядов, так же связана с образом сосны. Любое хвойное дерево является вечнозеленым, а значит – оно противостоит увяданию или смерти, поэтому оно может символизировать жизнь. «Деревья, выросшие или посаженные на таких могилах, сохраняют связь с покоящимися под ними, в известном смысле образуя с ними единое целое, когда человек как бы растворяется в дереве, а дерево прорастает в человека» [4, с.383]. Такие деревья приобретают статус сакральных. Обыгрывалась также «женская» природа сосны. Считалось, что у дуба была «мужская» природа. Сосна выполняла роль рождественского дерева у западных славян. Существовали также строительные ритуалы – при окончании строительства дома на его крыше помещали ветку сосны⁷.

Такова символика сосны в культуре славян. Другое хвойное дерево – ель, присутствует в народной культуре Твери наряду с сосной. Это тем более интересно, если учесть, что в русских песнях и обрядах часто любимым деревом выступает береза.

В XVII-XVIII вв. в России появляются парки, разбитые по образцам французских регулярных парков. Александровский парк в Санкт-Петербурге или Петергоф служат тому примером. В парках дворянских усадеб зачастую применялись приемы английского пейзажного парка. Особенности французского регулярного парка, берущего истоки в итальянских садах эпохи Возрождения, и английского пейзажного парка, появившегося на волне романтизма, принявшего философию и композиционные приемы восточных садов Японии и Китая, и сегодня используются как в зеленых общественных пространствах по всему миру, так и в частных садах. Рассмотрим истоки их планировок, композиционные приемы и символический ряд.

Регулярные парки Франции последовали за итальянским садом с его регулярной планировкой. В Италии эпохи Ренессанса выращивались сады по образцам античности,

⁷ Усачева В.В. Мифологические представления славян о происхождении растений // Славянский и балканский фольклор. Москва, 2000. с.166. URL: <https://gardenmodern.ru/simvolika-derevev-vtradicionnoj-kulture-slavyan-sosna/> (дата обращения: 14.03.2024).

используя находки Древней Греции и Древнего Рима. В основе регулярной планировки таких садов и парков лежит Гипподамова система. Она предполагала пересечение дорог и улиц в городе под прямым углом, разбивку на равные прямоугольные кварталы и площади. Регулярная планировка разбивки садов и парков была далее заимствована Францией и другими странами Западной Европы, развивая традиции Средиземноморской культуры. Прием этот был воспринят и Россией. По примеру Версальского парка во Франции был разбит парк в Петергофе (рис. 4).

а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Парк Петергоф, Россия: а) вид на морской канал от Большого дворца; б) Каскад «Шахматная гора», нижний парк; в) Римский фонтан в нижнем парке; г) мостик в нижнем парке Петергофа

В дворянских усадьбах использовались приемы английского ландшафтного парка. Примером может служить усадьба Архангельское в Подмосковье.

Рассмотрим истоки пейзажного английского парка. Они схожи с японским садом. Возможно, особенная природа островных империй служит причиной развития философии и символики подобных садов и парков. Природа островов, на которых расположена Япония, и культурные традиции империи, протянувшейся вдоль берегов Тихого океана, во многом схожа с природой островов, на которых лежит Великобритания – вдоль побережья Атлантического океана. Их архитектурный образ и культурные символы отличаются от культуры материковых стран.

Считается, что сад – это зеркало, которое отражает самые прекрасные черты души отдельной нации, отражает ее культуру, быт, мироощущение. Некоторые стили уходят, не оставляя после себя значимых следов. Но другие, напротив, становятся эталонами для всех последующих поколений [4].

Светопись «живых картин» сада

Особенно динамично в XXI веке развивается не только дневной, но и вечерний образ парков и садов⁸. Современная техно-цивилизация дает возможность не просто осветить зеленое общественное пространство, но и особым образом оживить и преобразить его [5].

Самые первые сады, как эдем, выращивались при древних монастырях. Наблюдение монастырского сада и раньше было встречей с чудесным местом, с красотой розариев, с раем на земле. Но теперь его преобразование с заходом солнца можно назвать действительно встречей с новым чудом. Примером является монастырский сад при храме Св. Петра в Яффе. Этот сад вблизи прибрежной линии Тель-Авива (Израиль) называют воротами православных паломников, стремящихся в Иерусалим. Он открыт для посещения не только днем. В вечерние часы сад преобразуется, он как бы расцветает световым разноцветием (рис. 5).

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Дневной и вечерний образ сада в монастыре, храм Тавифы, Яффо. Тель-Авив, Израиль: а) Храм Тавифы в Яффо; б) вечерняя подсветка храма; в) вечерняя подсветка часовни; г) вечерняя подсветка главки

Живая картина, полученная с помощью искусственного освещения, радугой мерцает на кустах, деревьях, переливается на главках храма, часовни Праведной Тавифы. Особенной динамикой визуального образа можно также назвать 3D-маппинг, который позволяет оживить с помощью видеопроекций общественное зеленое пространство городов в темное

⁸ Стилистика садов // Садовый лабиринт. 2014. URL: <https://sadiк.ru/blog/stilistika-sadov> (дата обращения: 16.03.2024).

время суток⁹. Современная цивилизация и техно-культура расширяет временные рамки посещения садов и парков, позволяет устраивать в вечерние часы массовые зрелища – фестивали, театральные шоу, световой видео-маппинг (рис. 6).

а)

б)

в)

Рис. 6. Световой 3D-mapping в парках: а, б) «живые» картины на деревьях; в) «живые» деревья «Dioses del Maiz, or Godsof Corn» («Кукурузные боги») в парке Мехико

Сегодня яркие проекты видео-маппинга особенно отмечает молодежь. Это заставляет обратиться к проблеме формирования у современной молодежи особой аудиовизуальной культуры¹⁰. Современным обществом востребована визуализация, развивающаяся на новом уровне, исследуется влияние на нее новых информационных технологий и социальных факторов.

«Интеграция в культуру и искусство новых технологий (аудио- и видео-произведений, мультимедийных компьютерных средств) позволяет оказать колоссальное влияние на развитие, ориентацию и вкус массовых представлений» [6, с.113].

Попробуем выделить новые световые образы и метафоры, возникающие в архитектурном пространстве. Особенно важно исследовать возможности образовательной составляющей

⁹ Наумова О.Г., Рудченко С.К. Видеомаппинг как отражение аудиовизуальной культуры // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. №2. С. 72-79. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3200896 (дата обращения: 28.03.2024).

¹⁰ Оленченко Н.В. Городская среда как экран для интерактивных мультимедиа проектов // Стратегические направления развития науки, образования, технологий. Белгород, 2017. С. 73-83.

видео-маппинга для наиболее восприимчивого зрителя – молодежи. Можно проследить появление световых инсталляций во многих туристических центрах мира. Они создают сегодня неповторимый образ городских уголков, особый шарм. Существует несколько видов видео-маппинга. Они выделяются по разным основаниям. Одно из оснований – это объект, на который проецируют световую картинку. Объектом может выступать фасад здания или сооружения, интерьер любого помещения, на открытом месте – малые архитектурные формы. Они могут располагаться в садах и парках, помогут «оживлять» детали. Существует интерактивный маппинг, когда движение выполняется с помощью светового изображения на экране – интерактивном столе или доске, реагируя на движения человека. Например, можно играть в футбол виртуальным мячом – то есть его изображением, на полу – экране.

Здесь интереснее рассмотреть ландшафтный видео-маппинг. Для него в качестве объекта выбирают элементы природного окружения, например – деревья и трава, стоячая и текущая вода. Так, на ВДНХ летом 2017 года прошел фестиваль «Природа Вдохновения», где художники видео- маппинга поработали с фонтаном (рис. 7).

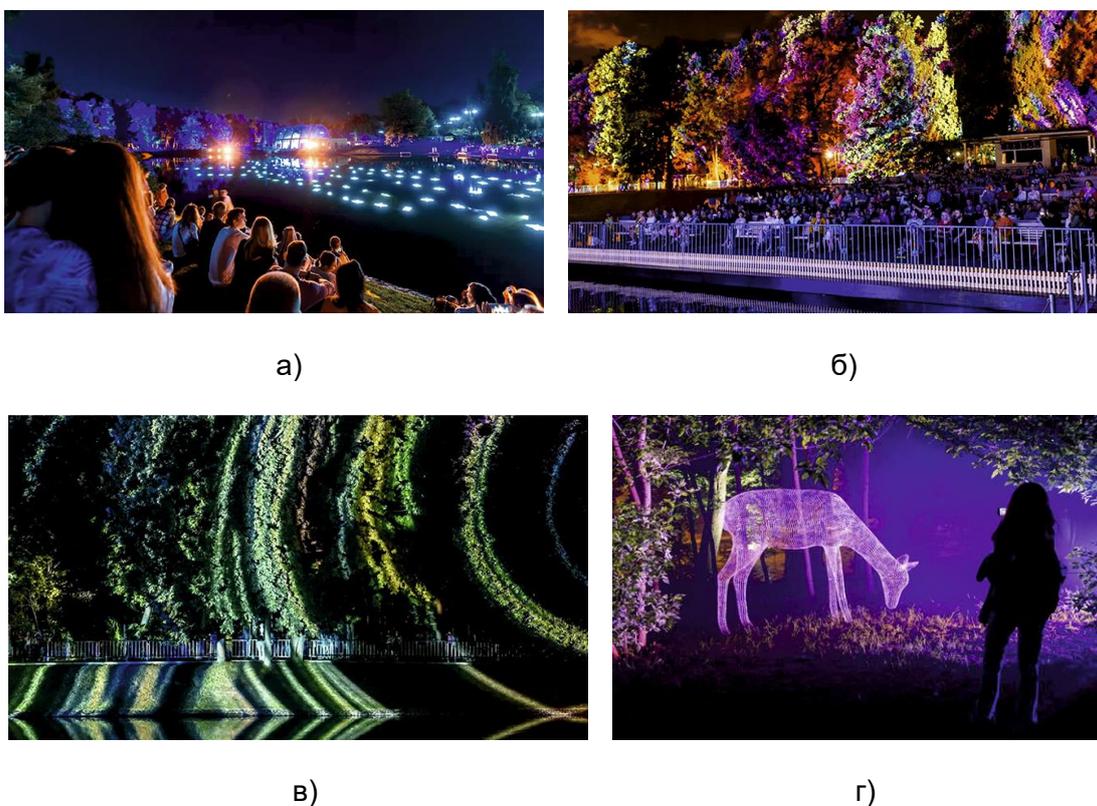

Рис. 7. III Фестиваль искусств «Вдохновение», ВДНХ, 2017 год, Москва: а) световое шоу на воде; б, в) световое шоу на деревьях; г) световая скульптура

В результате удалось элементы природы переплести с элементами техномира – «живыми» световыми картинками.

Новые выразительные возможности световых картин открываются при разработке видео-маппинга на кинетические объекты. Например, объектами сложной геометрической формы могут быть качающиеся ветви деревьев¹¹, водопады и т.п. Однако и на них возможно проецирование световых динамических картин [7].

Заключение

¹¹ Видеомаппинг на шевелящиеся объекты с неплоской геометрией, например, дерево, ветки которого качаются от ветра [9].

3. Горохов В.А. Зеленая природа города. Сады и парки Европы. Т.III. Москва: Архитектура-С, 2014. С. 121-131.
4. Агапкина Т.А. Славянский мир в третьем тысячелетии: Межкультурный и межконфессиональный диалог славянских народов. Москва, 2011. Т.6. С. 379-387.
5. Щепетков Н.И. Физика света в архитектуре будущего // Architecture and Modern Information Technologies. 2021. №1(54). С. 248-261. URL: https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/16_shchepetkov.pdf (дата обращения: 14.04.2024).
6. Загребина С.А. Видеомаппинг: к особенностям массового зрелища XXI в. // Вестник гуманитарного образования. Киров, 2016. № 1. С. 112-115.
7. Янушкина Ю.В. Визуально-кинестетическая экология публичных пространств современного города // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. Волгоград, 2014. № 3. С. 71–77.
8. Храпова В.А. Организация визуальной среды как фактор оптимизации жизнедеятельности человека и общества в пространстве современного города / В.А. Храпова, Я.М. Земцова // Социология города. Волгоград, 2016. № 4. С. 55-69.
9. Задорина А.П. Мобильные проекции в городских пространствах / А.П. Задорина, Д.С. Перевалов // Открытый город: через вовлеченность – к изменениям: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Екатеринбург, 2–3 декабря 2016 г.) / науч. ред. И. А. Ахьямова, Л. Е. Петрова, А. А. Пронин. Екатеринбург, 2017. С. 213-217.

References

1. Shubenkov M., Shubenkova M. Modern City as an Anthropogenic and Natural System. Architecture and Modern Information Technologies, 2020, no. 4(53), pp. 182-190. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2020/4kvart20/PDF/11_shubenkov.pdf DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15311
2. Gorohov V.A. *Zelenaya priroda goroda. Sady i parki Azii* [Green nature of the city. Gardens and parks of Asia]. Moscow, 2018, pp. 572-578.
3. Gorohov V.A. *Zelenaya priroda goroda. Sady i parki Evropy* [Green nature of the city. Gardens and parks of Europe]. Moscow, 2014, pp.121-131.
4. Agapkina T.A. *Slavyanskiy mir v tret'yem tysyacheletii: Mezhhkul'turnyy i mezhkonfessional'nyy dialog slavyanskikh narodov* [The Slavic world in the third millennium: Intercultural and interfaith dialogue of Slavic peoples. Vol. 6]. Moscow, 2011, pp. 379-387.
5. Shchepetkov N. Physics of Light in the Architecture of the Future. Architecture and Modern Information Technologies, 2021, no. 1(54), pp. 248–261. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/16_shchepetkov.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2021-1-248-261
6. Zagrebina S.A. *Videomapping: k osobennostyam massovogo zrelishcha XXI v.* [Video mapping: to the features of mass spectacle of the 21st century]. Bulletin of Humanitarian Education, 2016, no.1, pp. 112-115.

7. Yanushkina Yu.V. *Vizual'no-kinesteticheskaya ekologiya publichnykh prostranstv sovremennogo goroda* [Visual-kinesthetic ecology of public spaces of a modern city]. Bulletin of Volgograd State University. Episode 7: Philosophy. Sociology and social technologies, 2014, no. 3, pp.71-77.
8. Khrapova V.A., & Zemtsova Ya.M. *Organizatsiya vizual'noy sredy kak faktor optimizatsii zhiznedeyatel'nosti cheloveka i obshchestva v prostranstve sovremennogo goroda* [Organization of the visual environment as a factor in optimizing human and social life in the space of a modern city]. Sociology of the city, 2016, no. 4, pp. 55-69.
9. Zadorina A.P., Perevalov D.S. *Mobil'nye proekcii v gorodskih prostranstvah. Otkrytyj gorod: cherez вовлеченност' – k izmenenijam: materialy IV Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh* [Mobile projections in urban spaces. Open city: through involvement - to change. Open city: through involvement - to change: materials of the IV All-Russian scientific and practical conference of students, graduate students and young scientists (Ekaterinburg, December 2–3, 2016)]. Scientific. ed. I. A. Akhyamova, L. E. Petrova, A. A. Pronin]. Ekaterinburg, 2017, pp. 213-217.

ОБ АВТОРАХ

Лапшина Елена Геннадьевна

Кандидат архитектуры, профессор, заведующая кафедрой «Основы архитектурного проектирования», Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Россия;

Член Союза архитекторов РФ

elenlaps@mail.ru

Ефимова Татьяна Борисовна

Старший преподаватель кафедры «Основы архитектурного проектирования», Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Россия;

Член Союза архитекторов РФ

ef902@yandex.ru

Усанов Никита Сергеевич

Аспирант кафедры «Основы архитектурного проектирования», Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Россия

nikitausanov7621@yandex.ru

Димаков Николай Дмитриевич

Аспирант, преподаватель кафедры «Основы архитектурного проектирования», Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Россия

dimakov-1996@mail.ru

ABOUT THE AUTHORS

Lapshina Elena G.

PhD in Architecture, Professor, Head of the Department «Fundamentals of Architectural Design», Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia;

Member of the Union of Architects of Russian Federation

elenlaps@mail.ru

Efimova Tatyana B.

Senior teacher of the Department «Fundamentals of Architectural Design», Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia;

Member of the Union of Architects of Russian Federation

ef902@yandex.ru

Usanov Nikita S.

Postgraduate Student of the Department of «Fundamentals of Architectural Design», Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia

nikitausanov7621@yandex.ru

Dimakov Nikolay D.

Postgraduate Student, teacher of the Department of «Fundamentals of Architectural Design», Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia

dimakov-1996@mail.ru

Статья поступила в редакцию 15.04.2024; одобрена после рецензирования 22.05.2024; принята к публикации 27.05.2024.