

Лекция 4. Ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн.

Дизайн, искусство и профессия. Ландшафтный дизайн. Направления современного искусства, которые можно отнести к ландшафтному дизайну. Музеи, выставки, фестивали и акции, демонстрирующие произведения ландшафтного дизайна. Дизайн в процессе проектирования открытых пространств, его взаимодействие с ландшафтной архитектурой.

В XX столетии появилась новая профессия и вид искусства, получившие название «дизайн». История возникновения этой профессии берёт своё начало в XIX веке вместе с началом технической революции. Движения, подобные движению Искусство и Ремесло в Англии или российским художественным сообществам типа Абрамцевского кружка, впервые обратили внимание на идею копирования и тиражирования удачных образцов в народном творчестве, на, так называемый, «ремесленный дизайн». В начале XX века идеи «производственного искусства» пропагандировали передовые художественные школы ВХУТЕМАС в России и БауХаус в Германии. В первые годы существования Советского государства новое искусство было тесно связано с левыми течениями в живописи и скульптуре. «Производственники» ставили задачу «слияния искусства, оторванного развитием капитализма от ремесла, с материальным производством на базе высокоразвитой промышленной техники». Новое жилище, мебель, одежду они считали важнейшим средством социального переустройства общества. Утопическая идея о возможности немедленного сотворения новой жизни с помощью новаторского искусства, желание превратить каждого человека в творца и созидателя и отрицание преемственности культуры, не дававшей в прошлом такой возможности любому гражданину, вне зависимости от способностей и талантов, выражались в самых крайних формах, например, в теории «растворения искусства в жизни» (рис. 1,2). Конечно, подобные взгляды были далеки от реальности, но они породили новый вид творчества. Мебель, полиграфия, посуда, текстиль и одежда, созданные такими мастерами как Чехонин, Татлин, Стенберги, Родченко, Степанова (рис.3), Лисицкий, и многие другие замечательные мастера двадцатых годов, поставили предметы быта в один ряд с настоящими шедеврами искусства. Дизайнеры стали создавать прототипы изделий, которые с помощью машин производили другие люди, так постепенно оформлялась профессия, существующая сегодня в структуре Международной Стандартной Классификации Профессий (ISCO International Standard Classification of Occupations) под номером 2163 – промышленный дизайн и дизайн одежды. Несколько позднее, появились профессия 3432 – декорирование и дизайн интерьеров и, с развитием компьютерной техники, появилась профессия под номером 2166 – дизайн графики и мультимедиа.

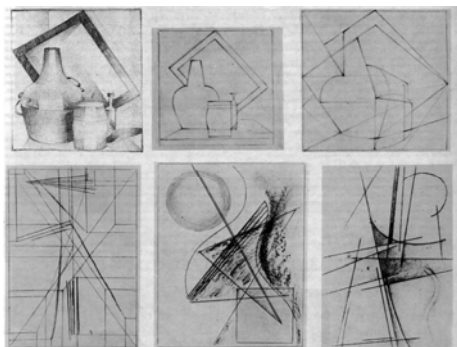

рис. 1. – ВХУТЕМАС. Примеры заданий на выявление формы. Работы художников авангардистов и преподавателей школы ВХУТЕМАС Анастасии Ахтырко и Александра Михайловича Родченко. Важной частью нового метода обучения в школах ВХУТЕМАС и БауХаус был обязательный для всех студентов, независимо от будущей специализации, пропедевтический или форкурс (предварительный) курс, основанный на сочетании научных и художественных дисциплин. Пропедевтический курс должен был научить студентов языку пластических форм, законам формообразования. Большое внимание уделялось изучению принципов построения пространственной композиции. Эти законы авторы пропедевтического курса “ВХУТЕМАС” (В. А. Фаворский, П. Я. Павлинов, К. Н. Истомин, И.М. Чайков, Н. А. Ладовский и др.) считали универсальными для создания произведений изобразительного искусства, архитектуры и для художественного конструирования предметов быта и техники.

О задачах форкурса Иханнес Итген, один из авторов системы образования в БауХаус, писал: «В своем форкурсе я ставил три цели: 1. Пробудить творческие силы и вместе с ними художественные способности обучающихся. Сделать так, чтобы личные переживания и особенности восприятия каждого определяли своеобразие их работ. Постепенно студенты должны были избавиться от всех мертвящих условностей и научиться работать самостоятельно. 2. Облегчить студентам выбор их будущей профессии. Здесь особенно должны были помочь занятия с различными материалами и их текстурами. Каждый из студентов должен был определить, какой из материалов больше ему по душе, что именно соответствует его творческому «я» — дерево, металл, стекло, камень, глина или ткань. К сожалению, тогда для занятий на «форкурсе» не было выделено специальной ремесленной мастерской, где они могли бы практически поупражняться в строгании, шлифовании, распиливании, сгибании, склеивании и пайке. 3. Познакомить студентов с основами художественной композиции, без чего нельзя стать профессионалом. Законы формы и цвета открывал им мир объективных начал искусства. Втягиваясь в работу, они постепенно овладевали тем, как научиться в своих произведениях сочетать субъективное и объективное в решении проблем формы и цвета».

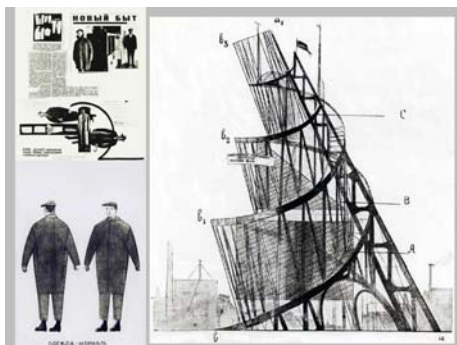

рис. 2 – работы Владимира Евграфовича Татлина. Проекты Татлина предназначались для реализации в жизнь, но так и остались идеями, которые сегодня мы видим в виде моделей и эскизов. На рисунке две работы Татлина Памятник III-му Интернационалу и Нормаль-одежда. Памятник III Интернационалу –

грандиозная башня высотой 400 метров. Здание-монумент предназначалось для высших органов всемирной рабоче-крестьянской власти (Коминтерна), которым предлагалось разместиться в семиэтажных вращающихся частях башни. Однако возведение монумента осуществлено не было, по причине несбыточности планов победы мирового пролетариата. Нормаль-одежда непохожая на привычную моду должна была отражать потребности социалистического быта, основанные на простоте и идеалах созидательного труда.

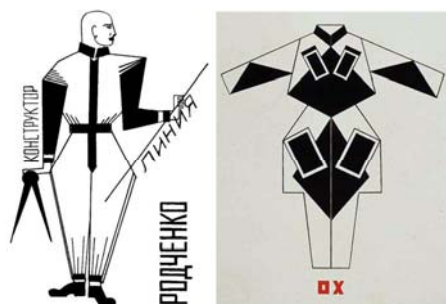

рис. 3. – рисунки Варвары Фёдоровны Степановой. Руководствуясь теориями авангарда, художники создавали абстрактные произведения, в которых движения и чувства зашифровывались в геометрические формы, знаки и цветовые символы. Это направление в абстрактном искусстве, основателем которого считался Каземир Малевич, носило название супрематизм.

Классификация профессий, существующая в рамках МОТ (Международной Организации Труда), подразделения ООН (Организации Объединённых Наций), изменяющийся документ. Она была создана в 60-е годы XX века «чтобы помочь странам улучшить качество, надёжность и сравнимость их статистик труда и занятости населения». Одни профессии из классификации подтверждают своё право на существование, другие исчезают, третьи появляются, когда находятся чёткие формулировки того, чем заняты их представители. Профессии ландшафтный дизайн (landscape design) в международной классификации ещё нет, но в языке, как название рода деятельности, такое словосочетание встречается очень часто, это говорит о том, что профессия находится в стадии оформления. В современном искусстве (contemporary art), или, как его называют в России, актуальном искусстве, есть ряд направлений, которые непосредственно влияют на процесс формирования новой профессии. Одним из них является ленд-арт или искусство земли. Искусство ленд-арт основано на использовании реального пейзажа, природных материалов в их естественном или очень мало обработанном виде и сил природы в качестве художественного материала, образа и перформаса. Оно возникло в последней трети XX века, а именно в 60-е годы, как реакция художников авангарда на проблемы сохранения природы и поддержка ими общественных движений, направленных на защиту и сохранение естественных ландшафтов, биосферы и среды обитания диких животных. Со временем, ленд-арт превратился в необычный, далекий от традиционного, вид искусства (рис. 4,5,6,7).

рис. 4. – США, штат Юта, Спиральный мол или Спираль Джетти. На Большом Солёном озере дизайнер Роберт Смитсон возвёл в 1970-м году из чёрных камней, земли и соли насыпь-мол в виде спирали длиной почти пол километра. Природа сама раскрасила насыпь в голубые и розовые цвета (голубые - соли меди, выпавшие в осадок на камни, розовые - микроорганизмы, населившие залив). Так земля стала объектом и субъектом искусства.

рис.5. – Круги на полях. Работа известного английского дизайнера Джона Лундберга. В начале 1990-х Лундберг основал «Circlemarkers», коллектив известный тем, что им тайно созданы сотни крупнейших в мире и самых сложных арт-объектов, известных как «круги на полях». В 1993 году, после того как Лундберг перестал выставлять свои работы в галереях, коллекционер Чарльз Саатчи предложил купить один из анонимно созданных кругов на полях и выставить его фотографии в своей галерее в Лондоне. Предложение коллекционера было отклонено на том основании, что для таких произведений важна тайна их создания. В 1995 году Лундберг создал сайт в интернете, рассказывающий о деятельности группы «Circlemarkers».

рис. 7. – Зелёные храмы Флеволенд в Нидерландах. Автор дизайнер, художник и архитектор Маринус Боцем. Главной темой творчества Маринуса Боцем является образ собора, как сердца цивилизации и культуры, символа свободы и города, созданного свободными гражданами. Новая земля Флеволенд возникла в XX столетии в ходе осуществления грандиозного проекта Зейдерзе по созданию новых территорий, автором которого был инженер Лели. Граждане Нидерландов отвоевали у Северного моря землю и построили там новую жизнь, экосферу XXI века, свободную от порождённых в XX веке сил убивающих природу. Зелёные храмы – новые леса, подобные величественным соборам в средневековых городах, а свежий воздух Флеволенд делает всех обитателей новой земли свободными, как воздух городов делал свободным человека в эпоху господства королей и феодалов.

рис. 6. – macro lend-art. Макро фото направления Равновесие камней (Rock balancing). Красивая фотография с удачным освещением и глубокой перспективой становится произведением искусства. Работы в стиле Каменного равновесия можно увидеть в книгах и портфолио известного дизайнера, или художника Энди Голдсворти. Он создаёт свои композиции macro lend-art не только из камней. Он использует материалы, которые даёт сама природа, составляя композиции из ярких цветов, листьев, льдинок, веток и шипов.

Не только хрупкая красота природы может вдохновлять художников и дизайнеров, работающих с открытыми пространствами. В современном мире важное место занимают города с их улицами и площадями, ставшими для горожан привычными и любимыми ландшафтами. Не только природа нуждается сегодня в защите. Города стали огромными пространствами с колоссальным населением. Мусор, загрязнение атмосферы, социальные проблемы – только небольшая часть негативных явлений, на которые обращает внимание актуальное искусство начала XXI века (рис.7). Многие художники и дизайнеры, вдохновлённые борьбой с проблемами мегаполисов, создают произведения, оформляющие общественные открытые пространства городов (рис.8). Инсталляции, освещение, привычная «городская мебель», такая как скамьи, тентовые навесы и укрытия от дождя, цветочницы и даже урны для мусора, так же становятся объектами проектирования дизайнеров (рис.9,10,11). Архитекторы создают открытые пространства, учитывая установленные законодательством нормы проектирования, технологию и удобство, которое включает и эстетику восприятия пространства. Дизайнеры наполняют это пространство жизнью, постоянно изменяющейся, удобной и комфортной, а иногда яркой и бурной.

рис. 7 – macro street-art или Искусство улиц. Работа известного американского мультимедийного художника Яцека Тылицки из серии Живой хлам (trash live). Искусство стрит-арт возникло в конце XX столетия. В отличие от

ленд-арт, направления ставшего к началу XXI столетия почти официальным и коммерческим, оно является искусством бунтарей, художников которые привлекают внимание к острым темам современного мира. Яцек Тылицки начал свою творческую биографию как художник ленд-арт. В конце XX столетия, когда защита природы большей частью перешла из области политики в область международного права, его внимание привлекли проблемы городов, пространств, где живут люди и которые сегодня нуждаются в защите не меньше чем леса Амазонки или популяция алкали, щелочных мушек.

рис. 8 – Парад коров в Париже, 2006 год. В 1998 году в Цюрихе, Швейцария, под руководством Ватера Кнапп была создана концепция международной акции или арт-проекта Парад коров (Cow Parade). Такого рода уличное искусство носит ещё название «попутчики». На улице рядом с вами возникают образы, ведущие немую беседу о насущных проблемах. Коровы, чьи стандартные изображения были созданы специально для этой акции швейцарским художником и скульптором Паскалем Кнапп (Pascal Knapp), за первое десятилетие XXI века на некоторое время украсили улицы и площади более чем 30 самых крупных городов мира. Местные художники рисовали на коровах картины, как будто горожане рассказывали о своей жизни крестьянину, растерявшемуся в городской суеде. Некоторое время яркие скульптуры стояли на улицах и площадях, а потом их распродали и вырученные деньги пошли на благотворительные цели.

рис. 9. – Париж, площадь Стравинского. Фонтан украшенный произведениями Ники де Сент-Фалль и Жана Тэнгли. Жан Тэнгли швейцарский дизайнер прошлого столетия, один из основателей кинетического искусства. Свои фантастические машины он называл «метамеханикой». Его женой и соратником была Ники де Сент-Фалль, дизайнер, чьи произведения были предназначены для украшения городских площадей, садов и улиц. Ники де Сант-Фалль волновали проблемы связанные с положением женщин в индустриальном обществе XX столетия. Яркие как бабочки, напоминающие детские игрушки, её произведения смотрелись наивно рядом со сложными, покрытыми ржавчиной, механизмами Тэнгли. В 1966 году Ники сделала свою самую знаменитую инсталляцию для Стокгольмского музея современного искусства – Нану. За прошедшее XX столетие её Наны некрасивые, толстые и в тоже время неожиданно яркие и свободные, украсили сады и площади многих городов мира. Женщина в произведениях де Сент-Фалль владеет самой важной тайной – тайной сотворения человеческой жизни.

рис. 10 – Берлин. Старый Фольксваген (народный автомобиль) превращённый в цветник. Арт-реди или готовое искусство, в начале XX столетия так называли свои произведения художники авангарда. Их «найденные предметы» (objet trouve), обычные вещи, помещённые в залы музеев, возмущали спокойствие ценителей прекрасного. Такой приём вторичного использования вещей в новом неожиданном качестве применяется дизайнерами довольно часто.

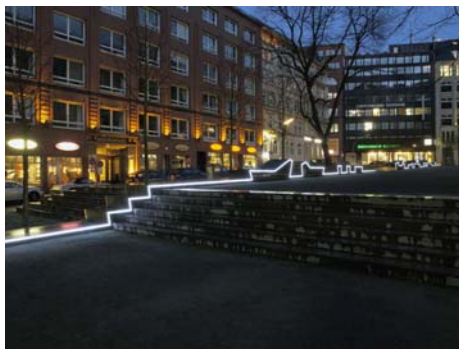

рис. 11. – Гамбург, Германия. Городская скамья (bank lehner werkmetail). Дизайн как ремесло создания современных удобных и красивых вещей.

Оформление дизайна в самостоятельную профессию стимулировалось тем, что многие государства в 60-е годы XX века оправились и встали на ноги после тяжёлых послевоенных лет. Промышленность была на подъёме и у нового поколения появилась возможность тратить деньги. Слово дизайн постепенно вошло в повседневную лексику. Современный дизайн дома стал необходимой и повседневной заботой всех домашних хозяек и глав семейств. Новый удобный стиль жизни одержал полную победу во всех сферах. Сегодня работа профессионального архитектора не мыслима без сотрудничества с дизайнерами. Дизайнеры декорируют и наполняют жизнью пространства задуманные архитектором. Современный дизайнер, ощущая себя самостоятельным профессионалом, конечно, уже не отрицает академическую классику и другие виды искусств. Он в совершенстве владеет художественными стилями прошлого, создавая образы любых эпох в современных удобных формах (рис. 12). Произведения, создаваемые дизайнерами, соединяют в себе приёмы всех классических искусств, и всё же их главной особенностью остаётся смысл названия профессии – художественное конструирование вещи, создание идеи или образца, тиражирование которых входит в смысл творческого процесса (рис.13, 14). Как вид современного искусства дизайн пропагандирует, рекламирует идеи, создавая

свои материальные произведения инсталляции (рис.14, 15) и перформансы. Что же касается ландшафтного дизайна, то, не будучи пока ещё окончательно оформившейся отдельной профессией, он имеет свои достаточно ясно отличимые черты.

рис. 12. – Англия, Лондон, Ежегодная выставка цветочного и ландшафтного дизайна в Челси (Chelsea Flower Show). Пример сада в готическом стиле, представленный в 2004 году. Каждый год в мае месяце недалеко от Лондона в Челси на территории Королевского Госпиталя проходит выставка, устраиваемая Королевским Садоводческим Обществом. Этому событию уже более 100 лет. С 20-х годов прошлого столетия на «Большой весенней выставке Королевского Садоводческого Общества» появились не только новые виды растений, но и примеры создания композиций из них. Маленькие сады послужили образцами для подражания.

рис.13. – Челси 2004. Садовые фонари. На выставке в Челси можно увидеть не только растения и композиции из них. Там выставляются практически все детали для небольших садиков. Начиная с 1953 года, свои работы на выставке представляют профессионалы садоводы и ландшафтные дизайнеры со всего мира, от Франции до Шри-Ланки, от США до Новой Зеландии. Потом придуманные ими фонари, скамьи, садовые фонтанчики, горшки для цветов и другие предметы и идеи пригодные для украшения собственных садиков, можно будет увидеть и приобрести в популярных магазинах, таких как «Икеа» или «Оби», или других крупных супермаркетах и торговых центрах.

Рис.14. – Челси 2004. Выставка идёт всего несколько дней, и после её закрытия экспонаты, в том числе и сады, распродают.

Тысячи посетителей проходят по выставке, оценивая и примеряя на себя идеи дизайнеров, которые станут модными в новом сезоне и будут многократно повторены.

Дизайн как новый вид искусства, в начале носил смысл рекламы или агитации, но, со временем, нашёл собственную философию и превратился в скетч или, полное философского смысла, короткое высказывание, представленное в виде конструкции или предмета. Такие инсталляции выражают идеи художника, иногда вызванные его непосредственной реакцией на события или явления, иногда заданные темой выставки или экспозиции. Дизайн, как искусство, от архитектуры отличается тем, что в дизайне главным является оригинальность идеи, а в архитектуре – умение в совершенстве владеть сложившимися приёмами организации пространств. Эпатаж и агрессия в защите собственной идеи необходимы художнику-дизайнеру. Архитектор, организуя пространства, обязан уметь отказаться от доминирующей роли, почувствовав, что это нужно для создания архитектурного ансамбля. Особое явление это выставки идей ландшафтных дизайнеров и архитекторов, выступающих на этих выставках в роли дизайнеров, пропагандирующих своё творчество.

Рис. 15. – Франция, замок Шамон на реке Луаре.

План тематического сада, выполненный знаменитым британским ландшафтным архитектором Чарльзом Дженкс в 2003 году. Старинный парк замка Шамон, как и сам замок, был восстановлен и реконструирован в XIX. Затем замок и парк долгое время были в запустении, пока в 1992 году не стали местом проведения Международного Фестиваля Садов. С запада от замка бельгийский художник Жак Виртз нарисовал тридцать небольших, похожих на колокольчики, боскетов, закрытых живой изгородью из бука.

Рис. 16. – сад Чарльза Дженкса в замке Шамон.

2003 год. Экспонирующаяся в замке выставка ландшафтного дизайна, в отличие от ярмарки идей в Челси, больше напоминает показ моделей ландшафтных кутюрье. Каждый год ландшафтные дизайнеры со всего мира принимают участие в создании на

небольших кусочках земли садилов на один год. Каждый год меняется девиз фестиваля: в 1992 он был «Удовольствие», в 1993 «Фантазия в годы кризиса», в 1994 «Акклиматизация», в 1995 «Сады курьезов». В 1996, устроители фестивалей задавали вопрос: «Поэтична ли техника?», а в 1997 девизом стала фраза «Вода, вода, кругом вода». Девиз фестиваля даёт тему, на которую создаются инсталляции. В кинетическом саду Дженкса, представленном в Шамоне в 2003 году, важны движение и звук, которые создаёт вода. Рисунок плана, представленный выше, был чистой формальностью. Однако, рисунок в виде колокольчика в портфолио – гордость архитектора, ведь написать короткое четверостишие, порой труднее, чем сочинить роман.

Ландшафтная архитектура, профессия под номером 2162 в Международной Стандартной Классификации Профессий, исключительно многообразна. Так же как и в других архитектурных профессиях в ней есть разные подразделения, например, такие как реставрация и реконструкция. Сегодняшний архитектор, выбравший себе специальность ландшафт или открытые пространства, работает в большом коллективе, где рядом трудятся инженеры, конструкторы, дендрологи, экономисты, технологи и дизайнеры. Пространства городов, улицы и площади, современные парки – сложные и дорогостоящие мероприятия. Пренебрежение или недостаточная квалификация любой из смежных профессий грозит провалом проекта. Крупные общественные и частные архитектурные объекты имеют серьёзную технологию, которую разрабатывают специалисты. Инженерные работы объединяют много специальностей. Прочность сложных ландшафтных сооружений из камня, металла, земли, воды и растений требует особой квалификации конструкторов. Дендрологи готовят сложные карты посадок, занимаются подбором растений. Дизайнеры генерируют идеи, определяющие смысл и тематическую направленность парка, продумывают и создают действия и инсталляции, наполняющие пространства парка жизнью. Архитектор, а точнее архитектурная фирма, занимается всей организацией пространства; на её плечи ложится координация работы специалистов разных отраслей и конечная ответственность за законченное производство.

Рис. 17. – Париж, парк Андре Ситроена. Архитекторы Ален Прово, Жиль Клеман, Патрик Бержэ, Жан-Поль Вигье и Жодри. 1992 год. Парк Андре Ситроена, наряду с Ла-Виллет, один из самых больших парков, созданных в конце XX-го века в Париже. В начале XX столетия на месте парка находились знаменитые автомобильные заводы инженера Андре Ситроена. В 1958 году набережная Жавель была названа его именем, а 14 лет спустя, со сборочного конвейера сошел последний автомобиль. Деятельность завода переместилась в пригород Олнаи-су-

Буа. На набережной Андре Ситроена остался только офис фирмы. На средства завода был построен городской парк, занимающий площадь почти 14 гектаров.

Рис. 18. – Париж, парк Андре Ситроена. Боскет Луны. К северу от центрального партера парка расположены шесть боскетов, все они посвящены металлам, ведь из металлов строили машины, которыми славились заводы Ситроена. Но помимо металлов композиции представляют дни недели и планеты. Прочитать аллегории, составленные дизайнерами, можно при помощи растений, мощений и небольших деталей, наполняющих садики. Луна, серебро и понедельник – картина, предназначенная для созерцания, как в японском саду «каре сансуй». Вместо газона гравий и растения, символизирующие сухой лунный ландшафт. В парке есть боскет Венеры, её знаки медь, пятница, дождь и обоняние. Этот садик увит глициниями, синий цвет которых относится к Венере и меди. Боскет Солнце – золото, воскресенье, испарение и шестое чувство. Ртуть, среда, ручей и осязание – символы оранжевого боскета Меркурия. Юпитеру посвящено олово, четверг, мягкая зелень газона, белые цветы и журчание родника.

Рис. 19. – Южная Шотландия, графство Дамфрис. Парк Космические мысли. Архитектор Чарльз Дженкс. В 1989 году было начато строительство частного парка во владениях архитектора Чарльза Дженкса и его жены, искусствоведа и исследователя ландшафтной архитектуры Китая, Маргарет Кесвик. Сегодня имя Дженкса одно из самых известных в мире ландшафтной архитектуры. Маргарет Кесвик ушла из жизни в 1995 году. Сад супруги начинали строить вместе. В основе его архитектуры лежат принципы китайских пейзажных садов и законы построения классических английских парков. После смерти Маргарет Кесвик остались её книги о садах Китая и идеи, по которым её муж Дженкс продолжает создавать сад, ставший иллюстрацией философских размышлений хозяина поместья о жизни и смерти. Организация пространства целиком подчинилась единому замыслу. Сначала возникла концепция, идея, авторами её были Кесвик и Дженкс. Они были соавторами, художниками, творцами и дизайнерами. Затем архитектор продолжил работу, создавая пространство, а дизайнеры стали наполнять его содержанием. Так возникли горы Драконы вокруг Чёрной дыры пруда, мосты Фракталов, Пруд Квантовой пены и лестница Эволюции.