

Принципы ленд-арта, применяемые в ландшафтном дизайне (на примере геопластических арт-объектов)

Кохан Н. М.

Сумский государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко, Сумы

В результате анализа геопластических произведений ленд-арта было впервые выделено два принципа, на основании которых формируется художественный образ ландшафтного пространства: первый подход раскрывает контекст места и визуализирует нечто, характерное (реальное) для данной территории в настоящем (или прошлом); второй – воспроизводит придуманный дизайнером для данного пространства миф (историю). Каждый из принципов делится по временному признаку: обращен к современности или в прошлое. Все объекты ленд-арта, в свою очередь, можно обозначить: как имеющие границы между объектом и ландшафтной ситуацией; или ландшафтная ситуация является продолжением арт-объекта. Предложенные результаты формируют теоретическую базу для проектной деятельности в области ландшафтного дизайна. В процессе исследования также была выявлена важная информация: некоторые объекты ленд-арта имеют утилитарную функцию и решают не только художественные, но и производственные задачи.

Ключевые слова: ленд-арт, ландшафт, ландшафтный дизайн, геопластика, окружающая среда, искусство.

(Искусство и культура. – 2017. – № 1 (25). – С. 29–32)

Principles of Land Art Applied in Landscape Design (Geoplastic Art Objects)

Kokhan N. M.

Sumy State A. S. Makarenko Pedagogical University, Sumy

As a result of the analysis of geoplastic land art works two principles, on the basis of which the artistic image of the landscape of space have been identified for the first time: the first approach reveals the space context and visualizes something which is characteristic (real) for the certain area in the present (or the past); the second one reproduces the myth (history) for the certain space invented by the designer. Each principle is divided on the basis of time: it refers either to the present or to the past. All land art objects, in their turn, can be defined as having boundaries between the object and the landscape situation or as those in which the landscape situation is a continuation of the art object. The proposed results shape the theoretical basis for design activities in the field of landscape design. During the study important information was also revealed: some land art objects have a utilitarian function, and solve not only artistic problems, but also production tasks.

Key words: land art, landscape, landscape design, geoplastic, environment, art.

(Art and Culture. – 2017. – № 1 (25). – P. 29–32)

Период второй половины XX ст. характеризуется многочисленными экспериментами и технологическими открытиями, которые повлекли за собой изменения, в том числе, в области дизайна, искусства, культуры и архитектуры. Природное и городское пространства к концу века вышли на новый уровень восприятия – это уже не место создания и демонстрации искусства, а диалог между человеком и ландшафтом. В ландшафтном дизайне такую смену парадигмы инициировал ленд-арт (искусство земли), который сформировался как направление современного искусства в 60-х годах XX столетия.

Цель статьи – раскрыть принципы ленд-арта, применяемые в ландшафтном дизайне для создания художественного образа пространства.

Особенности современной ландшафтной практики. В конце XX века английский ландшафтный архитектор Джеффри Джелико (Geoffrey

Jellicoe) написал: «Придя к выводу, что ландшафт для современной цивилизации не роскошь, а жизненная необходимость, мы понимаем, что недостаточно, если пейзаж просто радует глаз и доставляет удовольствие. Задача гораздо сложнее, необходимо выразить скрытый в глубинах подсознания “второй неведомый мир”. Этого можно достичь, опираясь на современное искусство, всегда оперирующее абстракциями, скажем, прибегнуть к сюрреалистическим методам или сделать ставку на непривычные композиционные решения» [1].

Изменилось и понимание «ландшафтного дизайна». Его современное определение звучит как «искусство, находящееся на стыке трех направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования (инженерный аспект), с другой – ботаники и растениеводства (биологический аспект), и, с третьей – в ландшафтном дизайне используются сведения из истории (особенно из

истории культуры) и философии [2]. Там же отмечено, что «ландшафтным дизайном называют практические действия по озеленению и благоустройству территорий» [2]. Из вышесказанного следует отметить, что искусство является основой как для ленд-арта, так и для ландшафтного дизайна. По мнению Дж. Бердсли ландшафтный дизайн «...стремится сделать больше, чем создавать места для безопасного, здорового и приятного использования; он стал форумом для артикуляции и выражения индивидуальных и социальных отношений к природе» [3].

Современный ландшафтный дизайн имеет непосредственные связи с искусством, поскольку работает с теми же материалами, в том же пространстве и выражает темы, волнующие современное искусство. На сегодняшний день ландшафтный дизайн, сочетающий элементы архитектуры и скульптуры со знанием естественных наук, стремится удовлетворить глубокие экологические, социальные, технологические и художественные проблемы. Под ландшафтом в настоящее время понимается «участок земной поверхности, ограниченный естественными рубежами, обладающий закономерной организацией пяти компонентов (горные породы, почвы, воды, воздух и биота – совокупность живых организмов) и своей пространственной структуры» [4]. Изменения, производимые в ландшафте, могут быть направлены на любую из сфер поверхности земли.

Принципы ленд-арта. Анализ объектов ландшафтного дизайна, в основе которых лежат произведения ленд-арта показал, что выделились *принципы формирования пространства и создания его художественного образа*. В данном исследовании они (принципы) рассмотрены на примере образования геопластических арт-объектов.

Искусственное устройство рельефа или какие-либо изменения в исходном рельефе понимаются как *геопластика*. Такой прием издавна применялся в ландшафтном дизайне, где подпорные стенки самых различных конфигураций, террасы, искусственные холмы формировали выразительный образ среды. При исследовании геопластических артефактов ленд-арта было выделено два принципа, образующие арт-ландшафт.

Первый принцип базируется на *контексте места* и визуализирует нечто, характерное (реальное) для данной территории в настоящем (или прошлом); второй – *воспроизводит придуманный дизайнером для данного пространства миф (историю)*.

В свою очередь, «контекст места» может раскрывать *современную деятельность человека в этом месте и (или) его прошлое*.

В качестве примера *первого принципа*, раскрывающего *современную деятельность человека в этом месте (его контекст)*, можно

проиллюстрировать произведение американского ландшафтного архитектора – Майи Лин (Maya Lin). Так, благоустройство территории кампуса Мичиганского университета возле здания авиационно-космической техники (г. Энн-Арбор, шт. Мичиган, США) под названием «Волновое поле» (1995) визуализирует аэродинамические процессы и ассоциативно указывают на профессиональную специфику учреждения. Визуально это осуществляется с помощью серии волнистых земляных насыпей, образующих диагонально-сетчатый ритм, который усиливает ощущение повторяющегося движения. Важно отметить, что это пространство предполагает не только его созерцание, но и возможность перемещаться по нему, чтобы физически почувствовать специфику волновых процессов. Он имеет четко *обозначенные границы* – пешеходные дорожки. Они выделяют арт-объект из общего планировочного решения территории. Используемый при его создании прием следует обозначить как *изменение рельефа местности (без включения иных материалов)*.

В другом ее ландшафте под названием «Вход» («Input») (2004), созданном на территории Университета Огайо в Афинах (шт. Огайо, США), М. Лин раскрывает *контекст места, обращаясь к недавнему прошлому* (периоду зарождения информационных технологий) и настоящему. Композиция ассоциативно напоминает рисунок перфокарты – основного носителя при хранении и обработке данных, которые использовались в компьютерах первого поколения. В ландшафте это представлено в виде выступов и углублений, очерченных опалубкой из искусственного материала с текстами личных воспоминаний. Используемый прием – создание контрбъема и включение в него других (в данном случае – искусственных) материалов. Следует отметить, что *искусственные материалы в этом ландшафте несут и технологическую нагрузку в формировании рельефа и являются неотъемлемой составляющей художественного образа*.

Выявлен еще вариант соединения геопластики с другими материалами – им является *синтез геопластики и объекта*. Такое решение представлено в арт-ландшафтах Ч. Дженкса, которые созданы для сети центров помощи больным раком. Один из них находится в Глазго (Шотландия). На небольшой территории, относящейся к реабилитационному центру, дизайнер создает ландшафтную композицию «Клетка и ДНК» (2002–2003). Основой ландшафтной композиции служит невысокая ступенчатая возвышенность в форме овала, формирующая рельеф данной территории. Сверху этого рельефа установлена абстрактная скульптура (доминанта), символизирующая двойную спираль ДНК – все подчинено идее здорового

развития клетки и раскрывает *современную деятельность человека* в этом центре.

При анализе вышеперечисленных арт-ландшафтов, проявляется следующая закономерность: несмотря на разные приемы их создания, все они имеют четкие границы, которые выделяют арт-объект из общей ландшафтной ситуации и, как правило, этими границами являются пешеходные дорожки. Однако существуют примеры, когда границы между арт-объектом и окружающим его пространством отсутствуют. Объект ленд-арта становится логичным продолжением ландшафтной ситуации. Следует рассмотреть работу английского художника и дизайнера Криса Друри (Chris Drury) «Равноденствие» («*Equinox*», 2008). Расположена она на естественном холме ландшафтного парка Шмокбаштал (Schmokbachtal) к югу от Гамбурга (Германия) и представляет собой земляную насыпь эллиптической в плане формы со щелью посередине (щель указывает направление по оси восток-запад). Формообразование объекта выбрано аналогично исторически возникшим курганам в этом районе, что говорит о *контекстуальности* композиции, но обращена она к *прошлому* времени. Дизайнер реализует попытку осмысления бытия наших далеких предков как с эмоциональной, культурной сторон их деятельности, так и с технологической. Это важно для современного человека не только как искусство, восстанавливающее связь времен, но и как исследование, эксперимент осознания технических возможностей людей в древности. Работа выполнена с помощью создания насыпи и фиксацией его формы другими материалами (камнями). Возможность определить положение солнца в дневное время придает арт-объекту *утилитарную функцию*.

Второй принцип создания арт-ландшафтов, основанных на объектах ленд-арта, объединяет *нереальные, придуманные дизайнером мифы (истории)*. Их тематику можно группировать также относительно временного периода и обозначить как *современные и базирующиеся на ассоциациях о древних периодах жизни людей*.

Современные (придуманые) истории рассматривают композиционные, экологические и философские проблемы, символически визуализируют некоторые научные факты. Их тематика никак не связана с современным контекстом места или его историей. Эту историю создает дизайнер.

В качестве иллюстрации вышесказанного следует рассмотреть «Сад Космических размышлений» (Garden of Cosmic Speculation) (нач. 1989 г.) Ч. Дженкса, выполненный им в соавторстве с женой (ландшафтным архитектором) Мэгги Кесвик (Maggie Keswick) в городе Дамфасе в юго-западной части Шотландии (1989). Художественно-образная концепция дизайна сада представляет уникальный ответ на вековой конфликт между искусством

и наукой. Основной дизайнерской идеей было визуальное воссоздание зарождения и развития Вселенной, исходя из теоретических выводов современной физики. Авторы хотели показать не только красоту Вселенной и философскую трактовку ее возникновения, но и *законы, которые управляют ее эволюцией*. В саду есть пять основных композиционных частей, связанных между собой (этой связи способствует отсутствие видимых границ между частями). Пространство формируется моделированием рельефа земляных насыпей и водоемов. Так, курган «Улитка» решен как спиралеобразно организованной холм и является визуальным представлением эволюционности развития. Ритмично организованные земляные насыпи, покрытые изумрудной травой, соединяют ряд курганов и отражаются на глади водоемов, подчеркивающих выразительность пластичных форм. Необходимо отметить, что каждая из композиционных частей раскрывает небольшую историю одной большой темы, в результате образуется «многосюжетное повествование».

Продолжая исследование арт-ландшафтов, которые создающая приемами геопластики и воплощают придуманные дизайнером мифы (истории), выяснилось, что в них могут реализовываться не только художественные, но и *комплексные производственно-художественные проблемы*.

Работа немецко-американского художника Герберта Байера (Herbert Bayer) в Милл Крик Каньоне (Mill Creek Canyon) в графстве Кент, шт. Вашингтон, недалеко от Сиэтла реализует *ассоциации* Герберта Байера *о древних периодах жизни людей* и решает комплексные производственно-художественные проблемы территории. Она знаменует собой поворотный пункт в интеграции искусства, экологии и ландшафтной архитектуры. Комплекс, построенный в 1982 году, как плотина, предотвращающая стоки ливневой дождевой воды, состоит из скульптурных земляных объемов, дорожек, водоемов и газонов, которые функционируют вместе как установка по хранению дождевой воды, общественный парк и объект ландшафтного искусства. Композиция представляет собой серию организованных пространств, благодаря скульптурным формам земляных насыпей-конусов, кругов, линий, интегрированных в дельту реки в Милл Крик Каньоне. Основной формообразующей в дизайнерском решении являются окружность и ее производные. Композиционная ось ландшафта формируется извилистой линией речки. Ее очертания обусловлены примыкающими к ней правильными окружностями, сформированными земляным холмом и водоемом с кольцеобразной земляной насыпью в середине, своеобразным земляным «хребтом» с двумя курганами и выступающими бетонными полукруглыми дисками. Принципиальной особенностью композиции

Ил. 1. Ч. Дженкс «Северная богиня» (2005–2012) недалеко от города Ньюкасл, Англия

является то, что автор оперирует идеальной геометрической формой – кругом, значение которого символически может трактоваться как вечность, что дополняется плавностью очертаний земляных насыпей с травянистым покрытием, использованием водной глади – дополняя выразительность безмятежности художественного образа природы. Арт-ландшафт имеет ограничения со всех сторон пешеходными и автомобильными дорогами.

Еще один проект, создающий ассоциацию с остатками древних миров – это ландшафт, предложенный Ч. Дженксом «Северная богиня» (2005–2012) (ил. 1). Работа выполнена в результате необходимости восстановления территории, пострадавшей от промышленной добычи угля и красной глины. Геопластика, как ведущий прием в создании ландшафта насыщенного композициями ленд-арта, стала *единственно возможным решением проблемы*. Дизайнерское решение дало возможность превратить большой карьер в динамический ландшафт из гигантских курганов и искусственных озер. Концептуальным и композиционно организующим элементом сада является огромная скульптура лежащей богини земли высотой около 35 м и длиной около 400 м, где выявление в объеме ее форм, создало оригинальный живой пейзаж с перепадами рельефа, террасированными склонами и искусственными водоемами в форме полумесяцев. Вся композиция окаймлена пешеходными дорожками, которые выделяют ее от остального ландшафтного пространства.

Заключение. В результате анализа геопластических произведений ленд-арта было впервые выделено два принципа, на основании которых формируется художественный образ ландшафтного пространства: первый – раскрывает *контекст места* и визуализирует нечто, характерное (реальное) для данной территории в настоящем (или прошлом); второй – *воспроизводит придуманный дизайнером для данного пространства миф (историю)*. Каждый из принципов делится по временному признаку: *обращен к современности* или в *прошлое*. Все объекты ленд-арта, в свою очередь, можно обозначить: *как имеющие границы* между объектом и окружающей его ландшафтной ситуацией; или *ландшафтная ситуация является продолжением арт-объекта*. Предложенные результаты формируют теоретическую базу для проектной деятельности в области ландшафтного дизайна. Обозначенные приемы создания арт-объектов и применение материалов конкретизируют выделенные принципы. Дальнейшее исследование объектов ленд-арта в ландшафтном дизайне следует направить на раскрытие технических и композиционных приемов образования арт-ландшафтов. В процессе исследования также была выявлена важная информация: некоторые объекты ленд-арта имеют утилитарную функцию и решают не только художественные задачи, но и производственные; в некоторых ландшафтах осуществлено и восстановление земель, пострадавших от промышленных разработок. Оно произошло средствами искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Книга «Ландшафт человека» Джеффри и Сюзан Джеллико [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://archspeech.com/article/kniga-landshaft-cheloveka-dzheffri-i-s-yuzan-dzhejliiko>. – Дата доступа: 16.04.2016.
2. Ландшафтный дизайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD. – Дата доступа: 15.02.2016.
3. John Beardsley. A Word for Landscape Architecture. No. 12 / Sprawl and Spectacle [Electronic resource] / John Beardsley. – Mode of access: <http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/12/a-word-for-landscape-architecture>. – Date of access: 18.01.2016.
4. Большаков, А. Г. Градостроительная организация ландшафта как фактор устойчивого развития территории: автореф. дис. ... д-ра архитектуры: 18.00.01 [Электронный ресурс] / А. Г. Большаков; Иркутск, 2003. – Режим доступа: <http://www.disserscat.com/content/gradostroitel'naya-organizatsiya-landshafta-kak-faktor-ustoychivogo-razvitiya-territorii>. – Дата доступа: 16.04.2016.

Поступила в редакцию 27.06.2016 г.