

Эволюция художественной концепции парка в истории европейской культуры и искусства

Лю Цзин

Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Минск

Статья посвящена развитию художественной концепции европейского садово-паркового искусства от античных времен до современности. В центре внимания автора оказываются устойчивые типы парков Европы, которые рассматриваются в связи с их социокультурными функциями и спецификой синтеза искусств – архитектуры, ландшафтного дизайна, поэзии, топиарного, изобразительного и музыкального искусства. В то же время осмысливается философское понимание садов и парков в разные эпохи, что отражает основные черты европейского мировоззрения того или иного периода. Образцы белорусского садово-паркового искусства исследуются в связи с общей историей европейских садов и парков. Особое место отводится выводам о преемственности основных типов европейских парков на протяжении многих веков, а также о закономерном изменении их эстетико-философского содержания и обновлении художественных средств оформления садово-паркового пространства.

Ключевые слова: садово-парковое искусство Европы, типы парков и садов, античный сад, средневековый сад-лабиринт, регулярный парк, пейзажный парк, ботанический сад, музей этнографии и быта, парк культуры и отдыха.

(Искусство и культура. – 2023. – № 4(52). – С. 42–46)

Evolution of the Artistic Concept of the Park in the History of European Culture and Art

Liu Jing

Education Establishment “Belarusian State University of Culture and Arts”, Minsk

The article is concerned with the examination of the evolution of the artistic concept of the European landscape gardening from ancient times to the present. The author focuses on the sustainable types of European parks, which are considered in connection with their social and cultural functions and the specificity of art synthesis – architecture, landscape design, poetry, topiary, visual and musical arts. Special attention in the article is given to comprehension of philosophical understanding of gardens and parks in different epochs which reflects the main features of European outlook of this or that epoch. Samples of Belarusian garden and park art are considered by the author in connection with the general history of European gardens and parks. Special attention is paid to the conclusions about the continuity of the main types of European parks over the centuries as well as about the natural changes of their aesthetic and philosophical content and the updating of the artistic means of landscape gardening space design.

Key words: park and garden art of Europe, types of parks and gardens, ancient garden, medieval labyrinth garden, regular park, landscape park, botanical garden, museum of ethnography and everyday life, park of culture and leisure.

(Art and Cultur. – 2023. – № 4(52). – P. 42–46)

Сады и парки с древних времен были важной частью человеческой жизни как в древневосточной, так и в античной цивилизации. Опыт древности передавался из поколения в поколение и обогащался новейшими достижениями в областях паркостроения, архитектуры, скульптуры и топиарного искусства. Изучение истории садово-паркового искусства в европейской культуре является актуальной

задачей современного искусствоведения, потому что позволяет раскрыть общие тенденции развития общественного мировоззрения той или иной эпохи, а также специфику эволюции порожденных этим мировоззрением культуры и искусства. В настоящее время создан ряд исследований по истории европейского паркостроения, относящихся к таким областям знания, как история ландшафтной

архитектуры, философия, культурология и искусствоведение. Несмотря на значительное количество научных разработок, многие аспекты садово-паркового искусства по-прежнему остаются малоизученными. В частности, недостаточно исследованной остается эволюция художественной концепции европейского садово-паркового искусства в разные эпохи.

Целью статьи является характеристика этапов эволюции художественной концепции европейского садово-паркового искусства с позиций синтеза искусств.

Садово-парковое искусство Европы представляет собой художественно организованное пространство со своей особой семантикой и стилем, определяемое эстетикой и искусством той или иной эпохи. Кроме этого, сад, как «попытка создания идеального мира взаимоотношений человека с природой» [1, с. 12], имеет тесную связь с религиозными представлениями о рае (Эдеме), то есть глубокий философский подтекст. С точки зрения искусствоведения особый интерес и актуальность представляет изучение синтеза искусств в парках Европы разных эпох – от древности до XX столетия.

Сады античности. Важнейшим этапом формирования основных типов европейских садов и парков стала *античная эпоха*. Именно в это время в Древней Греции и Древнем Риме начали появляться особые виды общественных и частновладельческих садов, имевшие высокую художественную ценность. Особенностью античных садов стал органичный синтез искусств – архитектуры, изобразительного искусства, поэзии и музыки, включенных в естественный природный ландшафт. По своему функциональному предназначению сады античности подразделялись на: 1) священные сады или рощи для поклонения богам и героям, 2) городские публичные сады искусств и наук для научных дискуссий при античных академиях, 3) обособленные философские парки для бесед философов с их учениками (например, сад «Лицей» в окрестностях Афин), 4) сады для занятий спортом и 5) частновладельческие сады для отдыха магнатов.

Священные сады или рощи героев (например, парк перед храмом Гефеста в Афинах) устанавливались на предполагаемых местах гибели или захоронения героев [2, с. 16] и имели специальные архитектурные сооружения – герооны (святилища в честь героев).

Светские общественные сады античности украшались храмами, алтарями, скульптурами и водоемами. В этих садах звучала светская музыка, декламировались произведения

античной поэзии. Основной задачей таких садов было совершенствование физических и духовных качеств человека посредством искусства, науки и спорта.

Античные частновладельческие замкнутые сады-перистили (например, «Золотой дом» Нерона, 64–68 гг. н.э.; вилла Адриана в Тиволи, 114–138 гг. н.э.) создавались при виллах магнатов. Для древнеримских перистилей были характерны правильная геометрическая форма, водоем в центре и большое количество растений [3, с. 16].

Средневековые сады. В Европе эпохи *средневековья* под влиянием развивающейся христианской культуры представления о садах и парках претерпели кардинальные изменения. Сады этого времени начинают восприниматься как символы потустороннего горнего мира: небесного Рая или Богоматери (например, сады Сент-Галленского аббатства в Швейцарии и монастыря Санта-Мария де Риполь в Испании). Такие сады-клуатры были закрытыми и занимали центральный двор монастыря, отделенный от внешнего мира. Основными художественными элементами средневековых монастырских садов были клумбы, газоны, небольшие архитектурные сооружения и ограды. На смену реалистичным скульптурам античности в монастырских садах средневековья пришли христианские символы: ограда означала границы Райского сада, розы – Деву Марию, фонтан – животворящий источник, крест на пересечении садовых дорожек – крестные страдания Христа. Во время церковных уличных процессий монастырский сад наполнялся звучанием песнопений, соответствовавших церковному празднику или вспоминаемому событию, напоминая о райском ангельском пении.

Открытием западноевропейских средневековых монастырских и частновладельческих садов было использование художественного приема «лабиринт»: в садах оформились запутанные садовые дорожки, разделенные стриженными кустами и вписанные в строгую геометрическую форму квадрата или шестиугольника. Подобные лабиринты символизировали собой крестный путь Христа, а также покаянный путь человека к Богу. Еще одним новшеством средневековой культуры стало создание садов лекарственных растений (например, «Медицинский» сад в Салерно, 1330 г.), что послужило базой для развития ботанических садов в Европе в последующие эпохи.

В Западной Европе в эпоху позднего средневековья появляются светские «сады любви», предназначенные для уединенных

любовных свиданий либо просто для отдыха от шумной придворной жизни [1, с. 60]. Посетители таких садов музицировали, танцевали, читали, играли в шахматы и другие настольные игры [1].

Регулярные парки и сады эпохи Ренессанса. В *ренессансный период* светские сады начали восприниматься как сокращенная модель Вселенной или созданный человеком земной рай. Согласно исследованию О. Вавер, «черты садово-парковой культуры Ренессанса имели тот же мировоззренческий контекст, что и вся культура Ренессанса в целом», когда «человек ощутил себя одновременно и частью природы, и надприродным, духовным существом, наделенным к тому же даром творчества» [4, с. 13]. Регулярность композиции ренессансных садов свидетельствовала об убеждениях человека в том, что гармонию мира создают симметрия и прямая линия, помогающие избежать хаоса.

Тип террасных садов с регулярной композицией был разработан итальянскими зодчими Виньолай и Литорно. Такой тип садово-парковой композиции формировался на склонах холмов, расположенных ниже виллы, где устраивались лестницы, пандусы, каскады, фонтаны, бассейны, а в нижней части парков располагались узорные цветочные ковры (например, сады при вилле д'Эсте в Тиволи, 1540 г.) [3, с. 24].

Под влиянием итальянского Ренессанса садово-парковое искусство стало активно развиваться во многих странах Европы, в том числе в Речи Посполитой. На белорусских землях во второй половине XVI в. был создан ряд садов в итальянском стиле: сад за валом Мирского замка (Корелицкий район Минской области), сад с гротом в Иьевской усадьбе (г. Ивье), усадебный сад в Радзивиллимонтах (Клецкий район Минской области) [5, с. 14]. А. Федорук предполагает, что итальянские сады в Несвиже были инициированы князем Радзивиллом Сироткой под впечатлениями от путешествия по Италии (1582–1584 гг.) и от посещения вилл в Венеции [5, с. 15].

В XVI столетии в Падуе, Пизе и Лейдене появляются первые специализированные ботанические сады, предназначенные для коллекционирования и изучения растений. Задачей таких садов был показ красоты земного мира через разнообразие нерукотворной природы. Традиция собирания экзотических растений приобрела широкую популярность в белорусских садах в XVII веке: в 1605 г. в парниках Радзивилла Сиротки выращивались дыни и фиги, в 1640 г. в усадьбе Данюшево Януша

Кишки имелся сад с различными редкими растениями [6, с. 405].

Сады эпохи барокко. К концу XVI столетия в садово-парковом искусстве Италии утвердилось новое стилевое направление – *барокко* (конец XVI – середина XVIII века), возродившее средневековую мысль о том, что высшими книгами познания являются Библия и Природа [4, с. 14]. Как отмечает О. Вавер, главным признаком садового барокко и его отличием от садового Ренессанса стало то, что сады барокко относились к сюжетной стороне своего искусства с некоторой долей «условности, иногда иронии и шутливости, в садах барокко гораздо отчетливее проступал элемент отдыха от серьезного» [4]. Одной из новых концепций садов эпохи барокко стало понимание сада как загадки, олицетворяющей собой тайну мироздания [1, с. 81]. Вследствие этого в садах была усложнена планировочная система с изощренными рисунками партерных цветников, дополненными сложными каскадными и фонтанными устройствами. Д. Лихачев подчеркивает, что в барочных садах «особенно интенсивным стало экспрессивное воздействие на все чувства человека» [1, с. 75], достигаемое посредством синтеза искусства, драматизации природы и культивирования «пафоса изобилия» [1]. Как наиболее яркие примеры барочных дворцово-парковых ансамблей известны вилла Альдобрандини (1598–1603 гг.) во Фраскаде, римские виллы Боргезе (1608 г.) и Албани (1746 г.). В барочных садах и парках исполнялась специально созданная садовая музыка, лучшими образцами которой являются произведения Г.Ф. Генделя «Музыка на воде» и «Музыка для королевских фейерверков».

Садово-парковое искусство классицизма. Европейские сады *Нового времени* выявили рационалистические взгляды человека на мир, воспринимаемый как отлаженный механизм [4, с. 13]. В XVII столетии в европейском садово-парковом искусстве произошли значительные изменения, что связано с появлением нового стиля в искусстве и паркостроительстве Франции – *классицизма*, распространившегося впоследствии по всей Европе. Семантической основой нового стиля стали философские идеи эпохи Просвещения о господстве разума над чувствами и о господстве человека над силами природы, о приоритете гражданского долга в системе духовных (этических) ценностей, об олицетворении этого долга государством [7, с. 138]. Образцовым ансамблем французского классицизма стал Версаль (1662–1700 гг.) – резиденция

Людовика XIV, созданная по проекту Ленотра и отличавшаяся максимальным стилевым единством архитектурных форм, скульптуры, водных устройств и зеленых насаждений. Планировка парка – строго регулярная, построенная симметрично главной оси, причем аллеи расходились от центра напоподобие солнечных лучей, что символизировало величие короля Людовика XIV. С. Хохлова пишет, что версальский сад «представлял собой наглядную модель мироздания, соединив в себе и конкретно-исторические, и архетипические черты (присутствие архетипической триады «Древо жизни – Адам – Садовник», традиционной для христианского мира, где Садовник трактуется в качестве демиурга и праведного государя, а сад символизирует творение мира)» [8, с. 12]. Вместе с тем крестообразный Большой канал делил версальский сад на равные четыре части и отсылал реципиента к античности (система римской лимитации) и средневековью (образ рая, который реки делили на четыре части) [8].

«Белорусским Версалем» считается усадьба Альба, регулярный парк которой был самым крупным в Беларуси, напоминавшим Версаль по своей сложной планировке, использованию водных систем, оранжереям и фонтанам. Как и в Версальском парке, аллеи в Альбе расходились подобно солнечным лучам от центра – круглой купольной беседки.

Пейзажные парки XVIII в. В начале XVIII столетия в западноевропейской культуре возник новый вид парка – *пейзажный*, концепция которого была рождена идеями эпохи Просвещения, воспевавшими «естественность» и, как следствие, подражание природе [4, с. 16]. Нередко в планировках пейзажных парков воспроизводились картины барочных живописцев XVII в. К. Лоррена, Н. Пуссена и С. Роза, в связи с чем пейзажные садоводы становились пейзажистами, «работавшими не красками, а путем посадки деревьев и кустов, устройства каскадов и озер» [1, с. 163].

Одним из ранних английских пейзажных парков стал парк Стоу близ Букингема (1713 г.). В парке находились павильоны-беседки в виде храмов Вакха, Венеры, Бахуса, Античной добродетели. На границах парка размещались смотровые площадки для обзора близлежащего сельского пейзажа, расширяющего парковую зону и создающего иллюзию бесконечности. В пейзажных парках XVIII в. часто сооружались экзотические постройки, такие как пагода (парк Багатель в Булонском лесу в Париже и парк Шантелу в Амбуазе), грот-руина (парк Фоли

Сент-Джеймс в Париже), а также строения, символизирующие разные периоды мировой человеческой истории, – дом в китайском стиле, полуразрушенный готический храм, руины греческого храма, египетская пирамида, татарский шатер и ледяной дом в парке усадьбы Дезерт де Ретц.

В XVIII столетии пейзажные парки начинают появляться в Речи Посполитой, примерами чего служат парк Чарторыйских в Пулавах (Люблинское воеводство), парки «Аркадия» Елены Радзивилл и «Королевские лазенки» в Варшаве. В этих парках строились тенистые аллеи и рукотворные развалины, фонтаны и искусственные пруды, устанавливались декоративные вазы и скульптуры, гармонично вписанные в природный ландшафт. Масштабный амфитеатр в античном стиле в парке Лазенки в Варшаве дал возможность проведения различных музыкально-театральных представлений и напоминал своим видом о вечности искусства.

Романтические тенденции в садово-парковом искусстве XIX в. В XIX–XX веках европейские парки стали приобретать черты нового стилевого направления – *романтизма*. Основной идеей романтических парков XIX столетия послужила идея Ж.-Ж. Руссо о необходимости созерцания естественного величия природы. Под влиянием этой идеи в новых садах проектировщики начинают отказываться от замкнутости, характерной для средневековья, и регулярности, характерной для классицизма [1, с. 171; 4, с. 22]. Романтический парк стал образом «освобожденной природы», представляя собой уже не замкнутый микромир, а часть реального мира [6, с. 401].

В романтическом садово-парковом искусстве Западной Европы второй половины XIX века в русле романтизма проявились черты историзма. Идея об исторической памяти реализовалась в парках посредством цитирования элементов архитектурных стилей предшествующих эпох, сохранения руин старых зданий, путем установки памятных объектов или посадки деревьев в память о каком-либо событии. В некоторых парках монументы становятся самыми значимыми элементами (например, «Остров мертвых» в усадьбе Людвигштайн в парке Монрепо в Выборге, памятники Павловского парка Санкт-Петербурга). В белорусском садово-парковом искусстве XIX в. черты историзма проявились в установке валунов в память о погибших героях восстания 1863 г. (валуны в парках Залесье и Бельмонты), а также в возведении каплиц в память о почивших предках (каплица-усыпальница Ленских в Суле).

Эволюция садово-паркового искусства в XX столетии. В XX веке становление крупных государств, интенсивная урбанизация европейской культуры привели к упразднению садоводства как индивидуального творчества представителей богатой аристократии [4, с. 18]. Одновременно с этим демократизация садово-паркового искусства позволила укрепить связи искусства и ландшафтной архитектуры [4]. Отличительной чертой общественных городских парков XX в. стала их многофункциональность: эти парки могут иметь спортивную, просветительскую, экологическую, коммуникативную, рекреационную и другие социокультурные функции.

Новым видом публичного парка в Советском Союзе стали городские парки культуры и отдыха, которые воплощали представление об идеальном месте – «коммунистическом рае» [9, с. 7]. Советский парк культуры и отдыха был носителем общекультурных представлений о том пространстве, в котором человек мог получить эстетическое удовлетворение от созерцания природы и объектов искусства (скульптур, плакатов, инсталляций и др.). В таких парках часто проводились массовые шествия, концерты, спортивные и другие общественные мероприятия [2, с. 16].

Во второй половине XX столетия в Европе большую популярность приобретают этнографические парки-музеи под открытым небом. В Беларуси строительство таких парков активировалось с 1991 г. и ставило перед собой задачу формирования национального самосознания белорусов через знакомство с национальными традициями и культурой. К тому же представлены образцы старинной белорусской архитектуры, внутри которых часто проводятся мастер-классы по народным ремеслам, а на открытых площадках музеев осуществляются музыкальные концерты и исторические реконструкции рыцарских боев. Например, Белорусский государственный музей народной архитектуры; Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудutki»; Парк-музей интерактивной истории Сула.

Заключение. Следовательно, садово-парковое искусство в Европе прошло длительный путь развития, на протяжении которого изменялись как эстетико-философская концепция парка, так и средства художественной

выразительности, формирующие парковое пространство. Основными художественными концепциями садов и парков Европы в разные эпохи были следующие: 1) сад как священная обитель богов (античность), 2) как символ библейского Рая (средневековье), 3) источник эстетического наслаждения от созерцания природы (Возрождение), 4) место, вызывающее удивление своими необычными формами (барокко), 5) символ идеального государственного устройства на земле (классицизм), 6) место для любования естественной природой (романтизм), 7) пространство исторической памяти (романтизм, XX в.), 8) место для развлечения и отдыха (XX столетие) или 9) сад как самодостаточный арт-объект (конец XX в.). Современное состояние европейского садово-паркового искусства свидетельствует о постоянном расширении границ художественной концепции парка за счет внедрения новейших технических средств, включения в садовое пространство произведений искусства современных авторов, а также проведения концертных мероприятий и исторических реконструкций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лихачев, Д.С. Поэзия садов / Д.С. Лихачев. – М.: Азбука-Аттикус, 2018. – 321 с.
2. Соколова, М.В. К вопросу об истории садов и парков / М.В. Соколова // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2013. – № 1. – С. 9–17.
3. Горбачев, В.Н. Архитектурно-художественные компоненты озеленения городов: учеб. пособие для худ.-пром. вузов и archit. фак. / В.Н. Горбачев. – М.: Высшая школа, 1983. – 207 с.: ил.
4. Вавер, О.Ю. Мировоззренческие основания мировой и отечественной садово-парковой культуры: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.13 / О.Ю. Вавер; Нижневарт. гос. пед. ин-т. – Нижневартовск, 2002. – 26 с.
5. Федорук, А.Т. Садово-парковое искусство Белоруссии / А.Т. Федорук. – Минск: Ураджай, 1989. – 247 с.: ил.
6. Федарук, А.Т. Семантыка і сімваліка старадаўніх паркаў / А.Т. Федарук // Нарысы гісторыі культуры Беларусі: у 4 т. / [А.І. Лакотка, І.У. Чаквін, С.А. Шыдлоўскі [і інш.]]. – Мінск: Бел. навука, 2013–2017. – Т. 1: Культура сацыяльнай эліты XIV – пачатку XX ст. / А.І. Лакотка, І.У. Чаквін, С.А. Шыдлоўскі [і інш.]. – Мінск: Бел. навука, 2013. – С. 387–411.
7. Сокольская, О.Б. История садово-паркового искусства: краткий курс лекций для студентов 1–2 курсов направления подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура / О.Б. Сокольская. – Саратов: ФГБОУ Саратовский ГАУ, 2016. – 178 с.
8. Хохлова, С.П. Семантика дворцово-паркового ансамбля Версаля: автореф. дис. ... канд. филос. наук. 09.00.13 / С.П. Хохлова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 2005. – 22 с.
9. Шайгарданова, Н.Л. Парк культуры и отдыха как явление культуры и воплощение советского идеологического проекта: автореф. дис. ... канд. культурологии: 24.00.01 / Н.Л. Шайгарданова; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. – Екатеринбург, 2014. – 24 с.

Поступила в редакцию 18.10.2022