

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН В СТИЛЕ МОДЕРН

Landscape Design of the Art Nouveau Style

Malika Makhmudova (Махмудова Малика Тахировна)

Доцент кафедры «Дизайн» Национального института
художеств и дизайна им. К. Бехзод УЗБЕКИСТАН)

Dilfuza Jumaniyazova (Жуманиязова Дилфуза Камаловна)

Доцент, заведующая кафедрой „Общественные науки” Национального института
художеств и дизайна им. К. Бехзода (УЗБЕКИСТАН)

Gayrat Abdullahodjaev (Абдуллаходжаев Гайрат Толипович)

Кандидат юридических наук, доцент кафедры „Общественные науки” Национального
института художеств и дизайна им. К. Бехзода (УЗБЕКИСТАН)

***Abstract.** The article describes some of the features of the development of landscape design in the Art Nouveau style and its application in the modern world. In particular, it presents the main features of the style, its appearance and the main masters, such as Antonio Gaudi. The Art Nouveau style has been widely used in modern life, as well as landscape design, which is expressed through a particular interpretation of the basic rules and compositional techniques, colour solution of small garden, plant selection and combinations thereof, types of decorative paving, small architectural forms and garden equipment.*

***Keywords:** Art Nouveau garden features, colour palette of a garden, concept of style, landscaping, master of Art Nouveau, Park Guell, the Art Nouveau style.*

Введение *Introduction*

Актуальность: На всём протяжении развития истории человек в своей архитектурно-строительной деятельности сознательно или интуитивно обращался к живой природе, которая помогала ему решать самые различные проблемы. В настоящее время при стремительно быстром росте городов вопрос об организации садов и парков является наиболее актуальным.

Цели изучения: Цель данной статьи – рассмотреть тенденции и закономерности, а также характерные черты садово-паркового искусства в стиле Модерн, научно обосновать методику создания современного ландшафтного дизайна.

Методы: аналитический, метод сравнения, обобщения и систематизации. В частности, изучен(-а) следующее: (1) необходимая литература о стилях в архитектуре и искусстве, в частности о стиле Модерн; (2) специальная литература о ландшафтном дизайне для достижения максимального развития дизайнерского мышления о садово –

парковом искусстве, в особенности в стиле Модерн; (3) опыта архитекторов стиля Модерн; (4) практический опыт работы мастеров ландшафтного дизайна в стиле Модерн; (5) объект исследования: стили в архитектуре, ландшафтный дизайн; (6) предмет исследования: архитектурные сооружения, сады и парки.

Изученность проблемы:

Вопросы формирования, развития основных стилистических особенностей архитектурного и ландшафтного дизайна в стиле Модерн исследованы в трудах многих ученых: Джон Гилл (2008 г.). *Антонио Гауди*. Москва; Юдина Н.А. (2004 г.). *100 великих заповедников и парков*. Москва; Павленко Л. Г. (2004 г.) *Ландшафтное проектирование. Дизайн сада*. Ростов- на-Дону; Лепкович И.П. (2004 г.). *Ландшафтное искусство*. Москва; Галкина Л. И. (2004 г.). *Японские традиции в оформлении сада*. Донецк; Крижановская Н.Я. (2005 г.). *Основы ландшафтного дизайна*. Ростов-на-Дону., и т.д.

Научная и практическая значимость статьи: анализ проведенного исследования позволит теоретически и практически использовать рекомендации, направленные на формирование современного сада в стиле Модерн.

Стиль Модерн в архитектуре
The Art Nouveau style in architecture

Дизайн в XX веке стал глобальным феноменом, охватывающим самые разные сферы: от архитектуры и мебельного производства до графики. Дизайн окружает нас повсюду. Представление человека о красоте менялось со сменой эпох. Новые возможности научно – технического прогресса принесли нам новые материалы, появились возможности сделать окружающие предметы более сложными. Стиль в архитектуре и искусстве понимается как определённая устойчивая общность содержания, творческих принципов, характера и художественного выражения наиболее существенных признаков предметов материальной и духовной культуры конкретного исторического периода. Отвечая на изменчивые нужды современного общества, дизайнеры всё чаще обращаются к историческим стилям в поисках вдохновения. Мотивы из прошлого возрождаются в искусстве, дизайне и архитектуре. И если стиль эпохи или архитектурного направления определяется историческими, экономическими и социальными условиями, то образ человека и, тем более его дома, сада напрямую зависит от его вкуса.

Поиски новых форм в архитектуре европейских стран рубежа XIX-XX вв. способствовали становлению своеобразного творческого направления, получившего название стиля модерн (Гуляницкий, 1984). Модерн – это направление было известно в Европе под разными

названиями: во Франции – ар – нуво (новое искусство); в Германии – югенд – стиль (стиль молодых) и т.п. (Гуляницкий, 1984).

Отголоски этого исторического стиля легко узнаваемы – это плавные, легко перетекающие друг в друга ассиметричные линии, повторяющие изящество и естественность растительных форм. Природа стала одним из основных источников вдохновения дизайнеров, создающих интерьеры в стиле Модерн.

Модерн – это универсальный синтетический стиль, который наиболее популярен в современном дизайне. «Назад к природе» - девиз стиля модерн, который взят на вооружение современными дизайнерами.

В настоящее время дизайнеры стоят перед широчайшим выбором художественных средств и стилистических атрибутов, они вольны смешивать прошлое и настоящее в поисках будущего.

Достаточно посмотреть на роскошные особняки, построенные в начале XX века, где все дизайнерские элементы, начиная с витиеватых решёток заканчивая орнаментом на стенах, выполнены в одном стилевом решении. Создавая интерьер в стиле Модерн, дизайнер выбирал одно направление и начинал импровизировать, подчиняя всё одной тематике.

Среди выдающихся архитекторов модерна выделяются: в России – Ф.О. Шехтель (1859 – 1926 гг.); в Бельгии – В. Орта (1861 – 1947 гг.); в Германии – А.Ван де Вельде (1863 – 1957 гг.), в Испании – А. Гауди (1852 – 1926 гг.) и другие (Гуляницкий, 1984).

Среди немногочисленных положительных завоеваний модерна следует указать на то, что его мастерами был впервые самостоятельно поставлен вопрос об интерьере; возникла новая специальность: архитектор по интерьеру (ВИА, Том II, 1963). Открытая лестница, создающая большие возможности для достижения богатой пластики интерьера и его динамичного пространственного решения, - тема, привлекающая особое внимание архитекторов Модерна. В Доме Тасселя в Брюсселе (1893 г.) пластичной динамичной лестнице, выполненной из металла, сопутствуют железные стойки, ограждения, декоративные решётки и т. п. (Гольденштейн, 1979). Архитектор В. Орта создал здесь первый интерьер в стиле Модерн (Грубее, Кучмар, 1990).

Концепцию природных аналогий романтизма и модерна в архитектуре наиболее ярко выразил испанский архитектор, мастер Модерна – Антонио Гауди-и-Корнет (Лебедев, 1990). Появление железобетона позволило ему имитировать в своих сооружениях формы природы – скалы, деревья, раковины. Его шестиэтажный доходный Дом Мила напоминает огромную скалу с «гротами» - окнами и металлическими решётками балконов, имитирующими какие-то причудливые растения (Гуляницкий, 1984).

Изображение 1. Дом Тасселя. Вид на главную лестницу.
Picture 1. Hotel Tassel. View of the main stairs.

Ландшафтный дизайн *Landscape design*

Впервые термин «ландшафтный дизайн» появился чуть больше чем сто лет назад в США, когда там началась закладка первых национальных парков, но это не означает, что история ландшафтного искусства такая короткая. Отнюдь, своими корнями она уходит в далекое прошлое и имеет богатый опыт и бесценное наследие, которое дошло до наших дней.

Сделать Землю красивым домом – основная задача современных цивилизованных людей и ландшафтного искусства. Совершенно необходимо преобразить города и страны, их внешний вид, облагородить природу по законам красоты, на научной основе, руководствуясь художественным вкусом и чувством меры. С учётом всего этого возрастает потребность в отечественных специалистах и мастерах ландшафтного искусства... (Лепкович, 2004) Безусловно, время, уделяемое занятию садоводством или просто отдыху в саду, может иметь глубоко благоприятный эффект. Все, кто связан с миром садоводства, знают, что за последние десять лет резко возрос интерес ко всему, что касается садов (Эмма Кларк, 2008).

Стиль Модерн также нашел свое отражение в искусстве ландшафта, по-новому взглянул на природу. Этот стиль вовсе не потерял актуальность в ландшафтном дизайне и в наши дни.

Интересными и оригинальными садами конца XIX – начала XX вв. являются сады, организованные под влиянием стиля Модерн - одного из самых изящных и загадочных стилей, который «пришел» в сад из интерьера. Романтизм питал ростки этого нового стиля ещё в конце XIX в. Главная изюминка этого стиля – плавные, текучие, завораживающие, дугообразные линии. Кажется, что они перетекают сами в себя.

Поначалу стиль Модерн считался явлением причудливым и несколько элитарным, однако с развитием промышленности, городов и отстранением человека от природы, приобретал все большую популярность. Одной из важнейших особенностей стиля стало привнесение в европейские традиции восточных мотивов, однако, по сравнению с садами Востока, сад в стиле Модерн более лаконичен, в нем меньше деталей и аксессуаров, минимальный набор растений. В таком саду много свободного пространства, разделенного на функциональные зоны.

Одно из величайших творений А. Гауди – Парк Гуэля (1900 – 1914 гг.), находящийся в северо – западной части Барселоны – уникальное и единственное произведение Модерна в садово – парковом искусстве (Джон Гилл, 2008).

Изображение 2. Парк Гуэля. Вид на два павильона у входа в парк.
Picture 2. Park Guell. View of the two pavilions at the entrance of the part.

Когда Гауди начинал здесь осуществлять свою работу, не было никакого парка и в помине; не было и водных источников, территория была пустынна, не было на холмах и деревьев. Теперь это зелёный мир, который был создан Гауди. В этом парке проявился величайший дар А. Гауди - как пейзажиста, ландшафтного дизайнера и художника (Лебедев, 1990). В парке Гуэля повсюду встречаются мотивы живых форм: ящериц, змей, львов, голов собак; создаётся впечатление, что всё движется и живёт. Здесь стёрты грани между природными и рукотворными созданиями (Джон Гилл, 2008). Плавно изгибающиеся террасы, «бесконечная скамья», отделанная керамической мозаикой, яркие замощения – этот законченный праздничный мир стал неотъемлемой частью Барселоны (Анисимова, 2009). Следование духу и формам природы

всегда оставалось для него первой заповедью. И поэтому парк Гуэля в трактовке гениального зодчего Антонио Гауди оказался ценнейшим вкладом в необычную для того времени область художественной практики. Достижения Антонио Гауди считается образцом в деле сохранения естественной природной среды до настоящего времени.

Даже среди уникальных памятников мирового архитектурного творчества работы Гауди выделяются удивительной оригинальностью, поражают схожестью с дикорастущими растениями, с образованиями, созданными первородными силами природы. Гауди обладал магическим даром наделять жизнью всё, к чему прикасались его руки. Его наследие – истинная лаборатория по исследованию природных и созданию формообразующих архитектурных средств (Лебедев, 1990).

**Предложения и рекомендации по созданию современного сада в стиле
Модерн**
*Proposals and recommendations on creation of contemporary garden in the
Art Nouveau style*

Человек является частью природы. Не потому ли, едва завладев даже крошечным кусочком земли, в нем просыпаются инстинкты земледельца. Своими ли руками, или руками наемных работников, он создает свой сад, точнее «Сад своей мечты». Это может быть банальный огород, а может быть свой маленький Версаль или романтический сад русской усадьбы.

Чтобы свою мечту воплотить в реальность, очень важно найти нужное решение для ее воплощения, выбрать стиль для своего будущего сада. При выборе средств и приемов, используемых для оформления приусадебной территории, собственники частных домовладений чаще всего отдают предпочтение модернистскому направлению в садово-парковом искусстве. И тут только своего чутья и миропонимания недостаточно. На помощь приходят книги, журналы, замечательные люди, владеющие секретами ландшафтного дизайна.

Современный ландшафтный дизайнер, безусловно, должен опираться на богатую традицию садово-паркового искусства прошлого и владеть всеми необходимыми знаниями проектирования средовых объектов.

История развития человечества выдвинула два главных стиля в садово-парковом искусстве – регулярный и пейзажный. Каждая историческая эпоха вносила свои черты в развитие этих направлений. Не осталось в стороне и наше время.

Сады рубежа XIX–XX вв., на самом деле, являются садами в пейзажном стиле. Присущие садам модерна мягкие и плавные очертания форм рельефа и линий дорожек, отсутствие прямых углов и правильных геометрических форм, асимметрия цветников, водоемов и растительных групп, цветовые и фактурные контрасты растений – все это черты пейзажного стиля. Но в садах модерна они получают свое особое

воплощение под влиянием художественного духа эпохи. Кованые садовые скамьи, фонари, ограды, так же как и перила лестниц в домах и решетки на окнах, представляют собой переплетающиеся побеги лиан, в которых запутались стебли и цветки нарциссов, ирисов и лилий (Гольдштейн, 1979). Линии дорожек, газонов и водоемов обрисованы с удивительным изяществом, их отличает текучая плавность изгибов. Растений в группах немного, и всегда одно из них «солирует», а остальные составляют эффектную «свиту». В садах в стиле Модерн чувствуется увлечение Востоком: здесь можно встретить разгуливающих по дорожкам павлинов, цветники со столь любимыми в Японии ирисами, беседки-пагоды.

Модерн - не входит в число простых стилей, поскольку здесь как нигде связи зон между собой и сада с домом должны быть совершенными. Грамотно выполненный сад в таком стиле похож на музыку. Есть в нем что-то от японского сада: та же элегантность, осмысленность. Участок в стиле Модерн - в основном декоративный, но, несмотря на кажущуюся простоту, он требует тщательного ухода.

Сегодня, в дни царствования монохромного минимализма и холодного хай-тека в интерьерах и архитектуре, человек вновь обращается к природному началу, естественной красоте, и стремится окружить себя изяществом плавных линий и форм. Поэтому неудивительно, что в сфере ландшафтного дизайна стиль Модерн становится все более популярным. В таком саду глаз, уставший от динамики и резкости городских пейзажей, отдыхает на больших свободных пространствах, комфортных контрастах и гармоничной архитектуре.

Работая с модерном, большинство дизайнеров ориентируются на следующее правило: «чем меньше, тем лучше». Оно применимо ко всему, что окружает дом: насаждениям, цветникам, малым архитектурным формам и аксессуарам. Те же самые требования относятся и к цветовой гамме. Она должна быть чистой и свежей, нередко контрастной. Центром всей композиции участка является дом, который спроектирован тоже в стиле Модерн. Важной особенностью планировки сада является единство пейзажных и архитектурных форм. Интерьер дома и окружающее его пространство обязательно спроектированы в едином стиле. Здание становится не только центром сада, но и его неотъемлемой частью, повторяющей все элементы пейзажей и пространства.

План сада содержит геометрические формы, но в отличие от регулярного стиля, эти формы не являются симметричными. Открытое пространство хорошо просматривается и делится дорожками и ухоженными газонами. Причем, газоны только партерные. Все линии дорожек, очертания газонов, клумб и водоемов плавные, без каких-либо резких изгибов. Именно выразительные линии создают нужные акценты в нужных местах.

Обычно в ландшафтном дизайне стиль Модерн применяется на территории большой площади, где можно использовать все характерные для этого направления приемы организации пространства. При декорировании участка применяются преимущественно природные материалы: натуральный камень, дерево, металл. Стиль Модерн считается элегантным и изысканным направлением в садово-парковом искусстве, поэтому дизайнерские композиции разрабатывают специалисты с утонченным художественным вкусом и развитым пространственным воображением.

Во всех ландшафтных творениях, воплощенных в этом стиле, прослеживается преобладание плавных изгибов, которые «зонируют» пространство, не создают режущих прямых углов и линий. Изгибы дуги угадываются также в элементах декора, оформлении пруда и цветочных насаждений. Приятные взору зрительные пейзажи создаются при помощи изогнутых берегов водоема, обрамлений лужаек, петляющих дорожек. Повторяемость мотивов – еще одна характерная черта этого стиля. Выбранный элемент может многократно повторяться и обыгрываться в самых разнообразных вариациях: изогнутость линий ствола вьющегося растения можно встретить в причудливых узорах кованных перил.

Согласно Галкиной «...планируя свой сад, следует задуматься о цветовом контрасте, который учитывается в ландшафтном проектировании, особенно при составлении цветников» (Галкина, 2004). Яркая и необычная цветовая палитра сада в стиле Модерн позволяет создавать изысканные композиции, которые включают как нежные ароматные цветы пастельных оттенков, так и яркие растительные экземпляры с пышным цветением. Простота, рациональность, умеренность в использовании декоративных элементов характеризуют модерн. Для современного стиля Модерн характерен природный дух естественности и желание создать абсолютную гармонию. Сад в стиле Модерн — пример прекрасной идеи ландшафтного дизайна. Он — воплощение утонченного вкуса и чувства меры.

Обустройство сада в стиле Модерн — дорогостоящий проект, требующий тщательной подготовки и составления плана. Правильно спроектированный и оформленный, такой сад подарит хозяевам и гостям массу положительных эмоций и позволит бесконечно наслаждаться своим изящным, лаконичным великолепием. Сад в стиле Модерн требует особого внимания к деталям и тщательного ухода.

На сегодняшний день можно констатировать постоянный и устойчивый исследовательский интерес к стилю Модерн и к проявлению его типологических черт в разных видах искусства. Причина интереса к стилю Модерн, прежде всего, кроется в его особенностях, оригинальности художественно-эстетической концепции, двоякой функции - итога по отношению к предшествующим историческим стилям и прозрения в

будущее, искусство XXI века. На фоне мирового интереса к культуре, искусству и архитектуре Модерна, становится особенно актуальным углубленное изучение данного стиля в целом, а так же его составляющих.

На протяжении многих веков мастера садово – паркового искусства придерживались законов и правил, подсказанных им природой и общих для других видов искусства. В садах слились воедино архитектура и живопись, поэзия и музыка, но законы их построения ближе всего к законам построения пространства, т.е. законам архитектуры. Поэтому мы говорим о ландшафтной архитектуре сада как искусстве организации окружающего пространства средствами природного ландшафта. На Земле осталось очень мало уголков, где природа сохранилась в своём первозданном виде, - большинство ландшафтов искусственные, созданные человеком. Поэтому садоводам, по существу создающим новый искусственный ландшафт, важно использовать приёмы и законы ландшафтной архитектуры – ведь это законы гармонии и красоты, законы самой природы.

Summary

Construction of Art Nouveau garden is a costly project that requires careful preparation and drafting of a plan. Properly designed and decorated, this garden will give owners and guests a lot of positive emotions and allow infinitely enjoy its elegant, concise splendor. Art Nouveau garden requires special attention to details and careful maintenance.

To date, it can be stated constant and steady research interest in Art Nouveau and the manifestation of its typological features in different forms of art. The reason for interest in the Art nouveau style primarily lies in its features, original art and aesthetic concept, the dual function - results in relation to the previous historical styles and insights into the future. Since there is interest in the culture, art and architecture of Art nouveau style, it is timely to in-depth study of this style as a whole, as well as its components.

Modern landscape designer, of course, should be based on a rich tradition of landscape art of the past and to possess all the necessary knowledge of environmental engineering projects. To create a harmonious landscape objects it is necessary, first of all, to have basic knowledge of architectural composition, artistic disciplines cycle and dendrology, agricultural machinery, landscape design. It should also study the history of landscape architecture.

The main task of the landscape designer is to organize the space in accordance with the functional, environmental and aesthetic requirements, to create his vivid artistic image and bring up positive emotions.

The authors hope that this work will provide theoretical and practical assistance to architects and fans of landscape art.

Литература References

- Анисимова, А.И. (2009). *Уникальные дома от Райта до Гери*. Москва: Архитектура - С.
- Галкина, Л.И. (2004). *Японские традиции в оформлении сада*. Донецк: АСТ.
- Гуляницкий, Н.Ф. (1984). *История архитектуры*. Москва: Стройиздат.

- Грубее, Г., Кучмар, А. (1990). *Путеводитель по архитектурным формам*. Москва: Стройиздат.
- Гольденштейн, А.Ф. (1979). *Зодчество*. Москва: Просвещение.
- Дормидонтова, В.В. (2004). *История садово – парковых стилей*. Москва: Архитектура - С.
- Джон Гилл. (2008). *Антонио Гауди*. Москва: Астрель.
- Курбатов, В. Я. (2008). *Всеобщая история ландшафтного искусства. Сады и парки мира*. Москва: ЭКСМО.
- Крижановская, Н.Я. (2005). *Основы ландшафтного дизайна*. Ростов на-Дону: Феникс.
- Эмма Кларк. (2008). *Искусство исламского сада*. Москва: Ниола - Пресс.
- Лепкович, И.П. (2004). *Ландшафтное искусство*. Москва - Санкт-Петербург: Диля.
- Лебедев, Ю.С. (1990). *Архитектурная бионика*. Москва: Стройиздат.
- Всеобщая история архитектуры. Том II*. (1963). Ред кол. Б.П. Михайлов (глав. ред.), С.А. Кауфман и др. Москва: Издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам.
- Ньюбери Тим. (2004). *Всё о планировке сада*. Москва: Кладезь - Букс.
- Павленко, Л.Г. (2004). *Ландшафтное проектирование. Дизайн сада*. Ростов – на- Дону: Феникс.
- Френч, Х. (2003) *История архитектуры*. Москва: АСТ.
- Юдина, Н.А. (2004). *100 великих заповедников и парков*. Москва: Вече.