

УДК 008**Функции скульптуры в создании садово-парковых ансамблей и архитектурно-ландшафтных кластеров****Платонов Семен Александрович**

Ассистент,
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет,
190005, 4,2-я Красноармейская ул.,
Санкт-Петербург, Российская Федерация;
e-mail: semen-skulptor@mail.ru

Аннотация

В данной статье рассматриваются примеры садово-паркового искусства, включая архитектурно-ландшафтные кластеры, такие как Петергоф, ВДНХ, Зарядье и Мамаев курган в России, а также Лав Вилет во Франции и Хай Лайн в США. На основе краткого анализа этих объектов выявляется значительная роль скульптуры и ее влияние на художественный образ пространства, а также формирование локальных акцентов в архитектурно-пространственной среде парков. Автор предлагает основные характеристики и функции скульптурных элементов, которые позволяют определить их место и значение в системе архитектурно-планировочного ансамбля. Эти характеристики помогают понять, как скульптура не только дополняет ландшафт, но и создает уникальную атмосферу, способствуя взаимодействию посетителей с окружающим пространством. В итоге, исследование подчеркивает важность интеграции искусства в ландшафтный дизайн для создания гармоничных общественных пространств.

Для цитирования в научных исследованиях

Платонов С.А. Функции скульптуры в создании садово-парковых ансамблей и архитектурно-ландшафтных кластеров // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 12А. С. 62-73.

Ключевые слова

Скульптура, функции скульптуры, устойчивое развитие, городская среда, парк.

Введение

На фоне доминирующей типовой застройки в городах с её монотонными плоскостями, жесткой рациональностью и отсутствием акцентов, создающих агрессивную среду гомогенных полей, особенно вне исторического центра, возникает необходимость качественного преобразования городской среды. Использование скульптуры как эмоционального акцента с применением средового подхода становится весьма актуальным. Образ скульптуры сложно переоценить: практически нет вида искусства, который взаимодействовал бы с пространством так глубоко и мог бы стать его смысловым и пластическим узлом. Скульптура является единственным видом искусства, способным самостоятельно существовать в пространстве города.

В этом качестве скульптура и арт-объекты могут значительно улучшить визуальное восприятие пространства, создавая эстетически привлекательную и функциональную среду, а также способствуя культурному развитию.

Задачей данного исследования является выявление характеристик (функций) парковой скульптуры, которые позволят определить её место в системе архитектурно-планировочного ансамбля. Таким образом, можно рассмотреть скульптуру не только как эстетический объект (что является одной из её функций), но и как инструмент, применяемый гораздо шире в комплексном проектировании пространства. Выявление функций даст более широкие возможности использования скульптуры в создании устойчивой городской среды.

Петергоф

Дворцово-парковый ансамбль, расположенный на южном берегу Финского залива, включает в себя «Нижний парк», «Верхний сад» и «Большой Петергофский дворец». Эта задумка, ознаменовавшая победу над водной стихией и основание военно-морского флота Петром I, должна была превзойти Версаль.

Большой Петергофский дворец является основным зданием ансамбля Нижнего парка и Верхнего сада. Первоначально это был довольно скромный царский дворец, сооружённый в стиле «петровское барокко» в 1714—1725 годах по проекту Ж.-Б. Леблона, а затем Н. Микетти. В 1747—1752 годах архитектор Ф.-Б. Растрелли перестроил его для императрицы Елизаветы Петровны в стиле зрелого барокко.

Одно из центральных мест в композиции занимает старейшая часть ансамбля, состоящая из Верхнего сада и Нижнего парка. Верхний сад был разбит при Петре I и использовался как огород, где выращивали овощи. Современный облик регулярного парка Верхний сад приобрёл ко второй половине XVIII века, когда в саду появились фонтаны: «Дубовый» (1734 год) — первый фонтан Верхнего сада, названный так потому, что в центре композиции находился свинцовый дуб. В настоящее время в центре круглого бассейна установлена скульптура «Амур, надевающий маску».

Фонтан «Нептун» (1736 год) является композиционным центром Верхнего сада. Изначально в центральном бассейне находилась скульптурно-фонтанная композиция «Телега Нептунова», но в конце XVIII века её заменили на новую группу — «Нептун», которая сохранилась и поныне. Она установлена в центре большого прямоугольного пруда, высокий гранитный пьедестал которого украшен четырьмя фонтанирующими маскаронами. Фонтаны Квадратных прудов появились ещё в 1720 году, а позже были превращены в фонтаны. В настоящее время они декорированы скульптурами «Весна» и «Лето». Фонтан «Межеумный» (1738 год) находится около главного входа в Верхний сад. В центре круглого бассейна расположен крылатый дракон,

вокруг которого находятся четыре фонтанирующих дельфина.

Регулярный Нижний парк растянулся с запада на восток вдоль кромки берега Финского залива на 2,5 километра. Парк состоит из 3 взаимосвязанных частей. Это центральный, западный и восточный ансамбли. Каждый из них состоит из самостоятельных небольших ансамблей. Основа планировки парка — 2 системы лучевых аллей (направления север-юг и восток-запад), пересекающихся друг с другом. Все основные аллеи Нижнего парка или выходят к заливу или заканчиваются фонтаном. В планировке чётко соблюдается принцип симметрии. Центральная ось — это Большой каскад и Морской канал. На равном расстоянии от оси находятся фонтаны «Адам» и «Ева», каскады «Шахматная гора» и «Золотая гора», дворец Монплеzier и павильон Эрмитаж.

Рассмотрим ансамбль центральной части.

Фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва».

По первоначальному замыслу в центре Большого каскада должна была находиться фигура Геракла, побеждающего Лернейскую гидру, однако при строительстве Геракл был заменён на Самсона, разрывающего пасть льву. Аллегорическая или мифологическая скульптура с разнообразными декоративными элементами играет большую роль в восприятии фонтанного образа, основанного на эффекте водных струй. Прочтение скульптуры переносит нас к конкретным эпическим событиям, таким как Полтавская битва символизирует победу русских войск над шведами в день Сампсона Странноприимца. Фонтан-монумент был установлен в 1735 году.

Еще одной такой работой, повествующей о морской баталии у мыса Гангут 27 июля 1714 г., является «Тритон, разрывающий пасть морского чудовища».

Рассмотрим морской канал и аллею фонтанов.

Идея создания канала принадлежала Петру I и первоначально имела не только декоративное, но и прикладное значение — водная артерия должна была связать Большой дворец с Финским заливом. Когда-то здесь располагались лестницы с пристанью для шлюпок.

В 4 чашах на ажурных ножках по требованию Петра I установили небольшие скульптурные композиции, изготовленные Николаем Пино по сюжетам басен Эзопа «Две змеи», «Курица и коршун», «Змей, грызущий наковальню» и «Гора и мышь» [Артамонов, 1974; Сапожникова, www...].

Схема автора.

Рисунок 1 - Дворцово-парковый ансамбль Петергоф

ВДНХ

Парк-выставка представления достижений народного хозяйства, входит в 50 крупнейших выставочных центров Мира. (рис. 2)

Территориально ВДНХ объединена с парком «Останкино» и Главным ботаническим садом. На территории Выставки расположено множество шедевров архитектуры — 49 объектов ВДНХ признаны памятниками культурного наследия

Созданные в советское время, они представляют собой памятник советской эпохи, образец господствующих в разное время архитектурных направлений. К числу наиболее ярких памятников ВДНХ относятся монумент «Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана [Артамонов, 1974, С 199], фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок», павильоны «Земледелие», «Культура», «Космос» [Цицин, 1955].

Схема автора

Рисунок 2 - ВДНХ

Мемориальный комплекс Мамаев курган

Создан по проекту коллектива авторов под руководством скульптора Е.В. Вучетича.

Мемориальный-памятник-ансамбль, посвященный «Героям Сталинградской битвы», расположен на правом берегу Волги. (рис. 3).

Создавая известный мемориал, авторы стремились воссоздать образы героических защитников Отечества, сделать очевидным для потомков их огромное желание победить; ощутить на себе атмосферу боевых действий великой битвы на Волге, дать возможность современнику почувствовать себя участником Сталинградской битвы.

Мемориальный комплекс представляет собой ряд архитектурно-пространственных звеньев, как бы нанизанных на единую ось. По мере поднятия на курган, перед взором открываются все новые и новые элементы и композиции мемориала. Он представляет собой высшую форму монументального искусства. Поднявшись на вершину, можно лицезреть необъятные просторы нашей Родины, защиту которых и выражают предыдущие сцены. Все впечатления, которые получает зритель, последовательны и подчинены задуманному плану и обусловлены режиссурой пространства.

В основном все скульптурные композиции выполнены в железобетоне. Тротуары и площади замощены гранитом. Вода в бассейнах символизирует великую русскую реку Волгу.

Композиционным центром комплекса является скульптура «Родина-мать зовет!». Статуя господствует над городом и видна на десятки километров [Агашина, 1982].

Схема автора

Рисунок 3 - Мемориальный комплекс Мамаев курган

Ла Виллетт

Архитектор парк - Бернар Чуми.

Так называемый урбанистический парк 21 века - Ла Виллетт, является одним из интересных достопримечательностей Парижа, где объединяются природа и архитектура, здесь автор собрал все, что мог: науку, технику, выставки, кино, музыку и спорт, объединив все это в единый кластер (рис. 4) Парк занимает обширную территорию, где центром является городок науки и промышленности с кинотеатром, концертным залом, городом музыки совместно с 35 гектарами открытых пространств, где расположены сады и детские площадки, водные сооружения, образуется полноценный кластер. Большой интерес вызывают расположенные на извилистой дороге голубого цвета 10 тематических садов. Перечислю некоторые из них: Jardin des Miroirs - Сад зеркал представляет собой массив из сосен и кленов, среди которых расположены 28 бетонных двухметровых монолитных плит, тыльная сторона которых покрыта отполированной

до зеркальной поверхности нержавеющей стали. Отражение окружающего пейзажа создает иллюзию бесконечного пространства.

Jardin de la Treille - Сад виноградников. Стилизованные опоры для виноградных лоз установлены на восьми террасах, которые украшены небольшими фонтанчиками и семью маленькими бронзовыми скульптурами.

В период роста мегаполисов с их не сомасштабными человеку пространствами становятся востребованы небольшие уединенные пространства. В парке Ла Виллетт используется серия таких тематических пространств, объединённых между собой, что делает большой парк привлекательным для человека и дает возможность вмещать большое количество посетителей и в то же время оставаться уединенным.

Следует отметить и крупные арт-объекты в виде красных конструктивистских павильонов, разных по форме, которые называются *folie*, которые в контексте архитектуры паркового пространства означают конструктор, игру формы.

Формой и цветом автор хотел возродить дух авангарда эпохи конструктивизма. Столь крупные и яркие объекты становятся в парке мощным образным эмоциональным завершающим элементом [Нефедов, 2002, С 249, 250, 250, 6].

Схема автора

Рисунок 4 - Ла Виллетт

Зарядье

Парк, расположенный по соседству с Красной площадью в Москве, основу которого составляет в целом удачная интеграция архитектуры и природы, где архитектурные строения скрыты под холмистым ландшафтом парка, а некоторые внешние строения имеют бионическую

форму, имеющую признаки абстрактной скульптуры. (рис. 5) Здесь мы видим связь внешнего пространства города через природные объекты, отражающие флоту разных климатических зон России. Для посетителей открывается удивительный вид на Кремль через так нам родные березки, так возникает смысловая интеграция внешнего пространства с внутренним. Парк разбит на несколько зон, расположившихся на террасах, в местах наслоений и пересечений которых возникали интегрированные в ландшафт здания для размещения функциональной программы парка. Так природа и архитектура становились единым целым, что особо востребовано в плотной городской застройке.

«Зарядье» представляет собой современные тенденции в решении ландшафта и одновременно – выставочное и концертное пространство, организуя тематический кластер. В нем посетитель может не только насладиться архитектурой парка, но и получить положительные впечатления от различных мероприятий и приобрести новые знания. Именно поэтому парк становится мощной точкой притяжения для посетителей [Баталов, Беляев, Нащокина, 2017].

Схема автора

Рисунок 5 - Зарядье

Хай-Лайн

Хай-Лайн - надземный линейный парк в Нью-Йорке, место в районе Челси на Манхэттене. Дизайн является совместной работой Джеймса Корнера Field Operations, Диллер Скофидио + Ренфро и Пита Удольфа (рис. 6).

Это одно из самых необычных общественных пространств, которое стало точкой притяжения в мегаполисе и определило новые тренды в Мире в создании ландшафтного

дизайна. Парковая аллея, расположенная на высоте 10 метров над землей на бывшей линии Центральной железной дороге нью-йоркской электрички, протянулась на 1,6 километра от улицы Гансевоорт до 30-й улицы.

Ландшафт парка включает несколько зон: рядом с Гансенвоортом, на 13-й улице и между 14-й и 15-й улицами. Вдоль всего парка высажены многолетники, деревья и кусты, стойко переносящие любые условия, создающий неповторимый ландшафт на стыке природы и индустриальных пейзажей с потрясающим видом на реку Гудзон.

Парк создавался постепенно в несколько этапов. На первом этапе посетителям представили зону от Гансевоорта до 20-й Улицы. Вторая часть парка создавалась на месте железнодорожных станций, открылось пространство между 30-й и 34-й улицами и 10-й и 12-й авеню.

В 2019 году в парке завершилось строительство еще одного пространства — The Spire. Здесь открываются панорамные виды на город, проводятся публичные программы и встречи, работают рестораны и городские точки притяжения. Центральной частью новой секции парка стал The Plinth — место, которое используется для демонстрации новых направлений в искусстве, выставляются инсталляции и современная скульптура. В наше время парк представляет собой целый кластер - непрерывный зеленый маршрут длиной больше 2 километров: где люди могут не только гулять, но и посетить лекции, узнать о современном искусстве, поесть и полюбоваться городским ландшафтом [David, Hammond, 2011].

Схема автора

Рисунок 6 - Хай Лайн

Итак, использование скульптуры в создании устойчивой городской среды представляет собой важный и многогранный аспект современного градостроительства. Скульптура не только добавляет эстетическую ценность городскому пространству, но и выполняет ряд функциональных задач, способствующих улучшению качества жизни горожан.

Во-первых, скульптуры могут служить элементами навигации и ориентации в городской среде, помогая людям легче ориентироваться в пространстве. Они могут стать знаковыми объектами, которые объединяют различные зоны города и создают уникальный облик

местности. Это особенно важно для создания идентичности и чувства принадлежности у жителей.

Во-вторых, скульптура способствует социализации и взаимодействию между людьми. Она может стать центром притяжения, местом встреч и общения, что особенно актуально в условиях увеличения урбанизации и анонимности больших городов. Открытые пространства с художественными инсталляциями могут стимулировать культурные мероприятия, выставки и фестивали, что в свою очередь укрепляет сообщество и развивает культурную жизнь города.

Кроме того, использование устойчивых материалов и технологий в создании скульптур может служить примером экологической ответственности. Это подчеркивает важность интеграции искусства и экологии, что является ключевым аспектом устойчивого развития. Скульптуры могут быть выполнены из переработанных материалов или созданы с использованием технологий, минимизирующих углеродный след, что способствует формированию более устойчивого городского ландшафта.

Наконец, скульптура имеет потенциал для повышения осведомленности о социальных и экологических вопросах. Художники могут использовать свои работы как платформу для обсуждения актуальных проблем, таких как изменение климата, социальная справедливость и культурное разнообразие. Это создает пространство для диалога и может вдохновить горожан на активные действия в интересах устойчивого развития.

Таким образом, интеграция скульптуры в городскую среду не только обогащает визуальный ряд города, но и способствует созданию более устойчивого, социального и культурного пространства для всех его жителей. Важно продолжать исследовать и развивать эту практику, учитывая мнения местных сообществ и привлекая художников к процессу планирования, чтобы создать гармоничное и устойчивое городское окружение, отражающее ценности и потребности общества.

Заключение

На основании краткого анализа архитектуры парковых ансамблей выявлена особая роль скульптуры в локальных точках паркового пространства. Предложены следующие признаки для классификации: эстетика, «память», точка притяжения, навигация, променады, режиссура пространства.

1. Эстетика:

Функция, присущая всем видам искусства.

В садово-парковом ландшафте, эстетическое начало порой преобладает над функциональной составляющей, выдвигается на первый план.

С одной стороны, эстетика затрагивает вопросы о прекрасном и красивом, но не только, т.к. рассматривает противоположные явления. Насыщенность среды элементами имеет важное значение в формировании историко-культурного ландшафта.

Искусство живо откликается в душе человека, являясь особой и универсальной выразительной формой общественного сознания: как вид искусства, скульптура способна передавать систему взглядов, отражать наиболее значимое для общества проецируя нечто ценное в будущее. Здесь можно даже говорить и о такой функции как память.

2. Память:

Функция, используемая как инструмент для передачи информации в будущее. В слове мы можем рассмотреть корень: память-памятник.

Неспроста для создания памятников используются долговечные материалы. Передача информации в будущее через памятники и мемориалы является важной частью исторической памяти. Использование долговечных материалов, таких как камень, металл и бронза, позволяет сохранять информацию о событиях и людях на протяжении долгого времени. Вечные ценности, связанные с памятниками и мемориалами, включают уважение к прошлому, сохранение исторической памяти и передачу знаний будущим поколениям.

3. Точка притяжения:

Скульптура, обладающая всеми качествами искусства, становится в пространстве притягивающим к себе объектом, неким акцентом пространства. Здесь мы можем говорить о «Духе места» и узнаваемости, о тех качествах городских пространств, обеспечение которых составляет одну из целей современного ландшафтного проектирования. Сочетания характерных природных форм и скульптуры может обеспечить индивидуальность каждого фрагмента городской среды, выступая в качестве средства преодоления безликости многих городских пространств. Доказано что, узнаваемость и возможность отождествления себя с конкретным местом влияет на психологическое самочувствие, является главным условием для возвращения связи человека с окружением, приобретает осмысленный характер за счёт преодоления одинаковости фрагментов городской среды [Нефедов, 2002, С 27,73,74]. Благодаря этой функции можно расставить акценты в пространстве и подчеркнуть внимание к социально значимым объектам.

4. Навигация:

Одним из качеств среды, которое человек постоянно оценивает, является возможность ориентации в пространстве и отождествления себя с конкретным местом, что имеет для него особое значение. Это также выражается в потребности получить полную информацию о том, где человек находится, то есть в создании определенного пространственного образа, который обретает эстетическую значимость для него, снабжая необходимыми знаками ориентации в городском пространстве и составляя материальную основу для закрепления в памяти зрительных впечатлений. Например, если мы возьмем парк или микрорайон, то сможем обозначить и зрительно закрепить все входы и выходы, условно обозначив юг, север, запад и восток.

5. Променада:

При способности скульптуры быть точкой притяжения, создании ею организованного центра и объединения нескольких таких центров в единую прогулочную систему, можно говорить о создании променада.

Различные малые архитектурные формы и уголки, посвящённые событиям, людям и животным, постепенно сменяясь, создают динамику, в противоположность застывшему времени.

6. Режиссура пространства:

Любое пространство мы можем рассматривать через призму театрализованного представления, вступление-завязка-кульминация-развязка-концовка, где заложенная идея раскрывается посредством смены декораций, тщательно продуманной планировкой, остановками, видовыми картинками, ландшафтными перспективами и скульптурой. [Нефедов, 2002, с. 75] Наиболее эффективно закрепляется впечатление от места с помощью характерных компонентов в том случае, когда их размещение и взаимосвязи отвечают определенному продуманному сюжету. Таким образом мы получаем театрализованное представление, ограниченное временем прогулки по определенному маршруту.

Библиография

1. В.А. Нефедов, «Ландшафтный дизайн и устойчивость городской среды». Санкт-Петербург 2002 г.
2. В.А. Артамонов, «Города монумент», Стройиздат, Москва 1974 г.
3. Петергоф, Ораниенбаум, Стрельна: путеводитель/ Т.Сапожникова. - М.; Л.:(б.и.) 1927
4. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка отв. Редактор Н.В. Цицин.-М.: ИЗОГИЗ, 1955
- 5.Мамаев Курган, Агашина М.К., Нижне-Волжское книжное издательство, 1982
6. Lessons from international competition for Villette park (Parc de La Villette) in Paris, March 2006[^] Journal of Architecture and Urbanism 30(1):57-68, DOI:10.3846/13921630.2006.10697063, License-CC BY
7. High Line: The Inside Story of New York City's Park in the Sky, JOSHUA DAVID, ROBERT HAMMOND. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2011, English, Nonfiction, Landscape Design; Nonfiction, Urban Design.
8. Зарядье [Колл. авторов: А.Л. Баталов, Л.А. Беляев, М.В. Нащокина и др.]. – М.: 2017. – 344 с.

The functions of sculpture in the creation of garden and park ensembles and architectural and landscape clusters

Semen A. Platonov

Assistant,
Saint Petersburg State University
of Architecture and Civil Engineering,
190005, 4,2-I Krasnoarmeyskaya str.,
Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: semen-skulptor@mail.ru

Abstract

This article examines examples of garden and park art, including architectural-landscape clusters such as Peterhof, VDNH, and Mamayev Kurgan in Russia, as well as Parc de la Villette in France, the High Line in the USA, and Zaryadye in Moscow. Based on a brief analysis of these sites, the significant role of sculpture and its influence on the artistic image of space are revealed, along with the formation of local accents in the architectural-spatial environment of parks. The author presents the main characteristics and functions of sculptural elements that allow for determining their place and significance within the architectural-planning ensemble. These characteristics help to understand how sculpture not only complements the landscape but also creates a unique atmosphere, facilitating the interaction of visitors with the surrounding space. Ultimately, the study emphasizes the importance of integrating art into landscape design for creating harmonious public spaces.

For citation

Platonov S.A. (2024) Funktsii skulptury v sozdanii sadovo-parkovykh ansamblei i arkhitekturno-landshaftnykh klasterov [The functions of sculpture in the creation of garden and park ensembles and architectural and landscape clusters]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (12A), pp. 62-73.

Keywords

Sculpture, sculpture functions, sustainable development, urban environment, park.

References

1. Nefedov V.A. (2002). Landshaftnyi dizain i ustoychivost' gorodskoi sredy [Landscape design and urban environment sustainability]. Saint Petersburg, Russia: [b.i.].
2. Artamonov V.A. (1974). Gorod i monument [City and monument]. Moscow, Russia: Stroizdat.
3. Sapozhnikova T. (1927). Peterhof, Oranienbaum, Strelna: putevoditel' [Peterhof, Oranienbaum, Strelna: guide]. Moscow, Russia: [b.i.].
4. Tsitsin N.V. (1955). Vsesoiuznaia sel'skokhoziaistvennaia vystavka [All-Union Agricultural Exhibition]. Moscow, Russia: Izogiz.
5. Agashina M.K. (1982). Mamaev Kurgan [Mamaev Kurgan]. Nizhne-Volzhskoye knizhnoe izdatel'stvo.
6. Lessons from international competition for Villette park (Parc de La Villette) in Paris (2006). Journal of Architecture and Urbanism, 30(1), pp. 57-68. DOI:10.3846/13921630.2006.10697063.
7. David J., Hammond R. (2011). High Line: The inside story of New York City's park in the sky [High Line: The Inside Story of New York City's Park in the Sky]. New York, USA: Farrar, Straus and Giroux.
8. Баталов А.Л., Беляев Л.А., Нащокина М.В., и др. (2017). Зарядье [Zaryadye]. Moscow, Russia: [b.i.].