

Пейзажное направление в садово-парковом искусстве. Ландшафтное искусство Древнего Китая

к.ф.н., доцент кафедры
Архитектуры и дизайна ИРГ
М.Д.Попкова

Духовные основы ландшафтного искусства Китая

О старых китайских парках можно судить только по описаниям и рисункам, но устойчивость градостроительных и ландшафтных традиций, основанных на религиозно-философских учениях (*даосизм, буддизм, конфуцианство*) - дает возможность составить достаточно полное представление о развитии этого древнего вида искусства.

В период Западное Чжоу распространенной была практика ритуального поклонения **священным горам**. Для этой цели правители выбирали в своих владениях гору, где каждый год надлежало проводить торжественные ритуальные церемонии поклонения и жертвоприношения духам, с целью испрашивания богатого урожая и благополучия для всего народа страны.

Но не только ритуальные действия связывали в Китае человека и природу. Китайские философы и поэты часто сравнивали образованность и нравственную целостность человека с камнем, сосной, бамбуком, сливой, хризантемой, лотосом и другими естественными объектами. Горы и реки, бамбук и камни соотносились с моральными качествами, Конфуций определял это как «копирование добродетелей».

Религиозно-философское учение даосизма имело значительное влияние на культурное самосознание Китая. **Дао** как основа бытия, как всеобщий закон, понималось как **Путь**, которым идет все сущее. Природный ландшафт мыслился как воплощенное Дао. Через созерцание природы человек может постичь **Дао** и стать совершенномудрым.

«Человек следует Земле. Земля следует Небу. Небо следует Дао. Дао следует естественности»

Лао-Цзы

Философия китайского сада

Идея **сада-универсума** оказывается моделью китайского сада.

Основными природными элементами, определяющими композицию сада в Китае, были **вода и камни**. Подобно китайскому пейзажу, сад разворачивал перед зрителем умозрительную картину мира. Стихии камня и воды в сознании китайцев воплощали **дуальную структуру бытия**. Природа демонстрирует единство двух противоположных начал, находящихся в равновесии, – мужского **ян** и женского **инь**. Эти два начала наполняют природу во всех ее проявлениях – в смене времен года, дня и ночи, в камнях, воде и растениях.

Взаимосвязь воды и камня отражает единство инь и ян. Пейзаж, представляющий в Китае прообраз космического единства мира, получил название «горы-воды» (шань-шуй) и стал основным жанром китайской живописи, отражающем представления об

Шань-шуй.
Горы-воды

Природные условия

Великая Китайская равнина обрамлена горами; Китай в основном – «страна гор». Климат на западе континентальный, на востоке – муссонный. Пейзажи очень разнообразны в связи с чередованиями возвышенностей и низин.

Живописные холмы вулканического происхождения, многочисленные озера и реки, в которых, как в зеркале, отражаются холмы, горы, леса, – вот своеобразный динамический пейзаж, ставший основой садово-паркового строительства Китая.

Первоначально китайские парки представляли собой участки естественной природы, выделенные из окружающего ландшафта (так называемые «парки красивых мест» – бодарчу).

Флора Китая

Ассортимент растений Китая чрезвычайно богат. Произрастают различные виды *сосен, можжевельников, кленов*, а также – *дуб китайский, ива, кедр, груша, вишня*.

Много красивоцветущей флоры – *камелии, азалии, рододендроны*.

Древесные и кустарниковые насаждения сажают свободными группами или небольшими рощицами, стараясь подчеркнуть индивидуальное качество каждого дерева.

Излюбленные породы являются: *сосна, слива и бамбук* – «*три друга холодной зимы*».

Флора Китая

Слива зацветает раньше других плодовых деревьев. Она как предвестник весны особо почиталась в культуре.

Из хвойных особенно ценилась *сосна Бунге* – высокое стройное дерево со светло серебристым оттенком ствола и шелковистыми иглами. Ее сажали у дорожек, около храмов свободными группами, в виде небольших сквозистых роц.

Часто использовали в ассортименте сосну горную китайскую с широкой зонтикообразной кроной. Она наряду с *кипарисом* применялась в одиночных посадках. Широко использовался *можжевельник*, который высаживали в качестве одиночных посадок около дворца или храма.

Часто в парках на берегу водоема встречалась *ива*. Она, благодаря гибкости своего силуэта, уподоблялась молодой девушке (подобно берёзе в России)

Особо ценится бамбук: он используется в одиночной посадке, небольшими группами и целыми рощицами. Очень привлекательны его тонкие изящные листья, трепещущие при малейшем дуновении ветерка.. Благодаря своей прочности, упругости и прямому стволу, бамбук стал символом крепости духа, стойкости, прямооты, долголетия, верности и непреклонного характера.

Чжочжэньюань

Три типа пейзажа в китайском парке

Из описания древних парков Китая можно сделать вывод, что их пейзажи подразделялись на три основных типа: *устрашающий*, *смеющийся* и *идиллический*.

Устрашающий пейзаж - это искусственные холмы и утесы, нависающие над долиной, шум подземной реки, вырванное с корнем дерево преграждающее бурный поток.

Устрашающий пейзаж обычно сменялся **смеющимся**. За поворотом дороги темные туи и ели, закрывавшие солнце, расступались и открывали большую долину, украшенную цветами. И любое время года здесь цвели какие-нибудь растения, и казалось, что весна никогда не покидала эту долину. Светлый, жизнерадостный пейзаж был переполнен контрастами: рядом с плакучей ивой с ее свисающими ветками устремлялись к небу стройная остроконечная ель, переплетались туя и белая акация, в окружении хвойных деревьев росли вишни, яблони, миндаль, кусты сирени, камелии и рододендроны.

Третий тип пейзажа - **идиллический**, или романтический, - навевал легкую грусть. Здесь основным элементом мог быть небольшой островок с хижинкой рыбака, выгнутый мост и ветви плакучей ивы, склоненные к воде.

Композиционные приемы

Неотъемлемой (почти обязательной) частью сада и центром его композиции является *водоем*. Он занимает значительную часть территории (30–70 %). Около водоема размещаются дворцовые постройки, образующие архитектурное ядро парка. Водоемы имеют *изрезанную береговую линию* и много островов, что обеспечивает чередование живописных композиций при движении.

Для их восприятия устраиваются многочисленные парковые сооружения беседки, веранды, платформы, крытые галереи, мосты, ориентирующие взгляд в нужном направлении с помощью фигурных проемов в стенах – «проникающих окон», в обрамлении опор галерей, путем нейтрального решения или изоляции одной из сторон маршрута. Сооружения имеют яркую расцветку, оттеняющую зелень парков, и являются частью пейзажных картин.

Композиция сада построена так, что наблюдатель не может охватить взором все пространство сада, который состоит из комплекса обособленных пространств, двориков и «зелёных комнат».

В китайских садах, в отличие от западных, пространство, на котором формируется сад, находится в центре композиции, а архитектурные сооружения обрамляют и дополняют его. в соответствии с даоскими представлениями о красоте и гармонии мира, в садовое искусство пришло понятие «пустой объект», а в соответствии с конфуцианской доктриной – понятие «главенствующего центра» как главных созерцательных объектов. Впоследствии понятие «пустоты» органично вошло в буддийское учение, и уже в Японии его влияние ярко проявилось в дзенских символических и абстрактных садах.

Композиция китайского парка

Для всех китайских садов характерен ряд общих черт. Центром композиции китайского парка является водоем с изрезанной береговой линией и множеством островов, занимающий от 30 до 70 % территории.

Около него размещается архитектурное ядро парка – дворцовые постройки, многочисленные парковые сооружения – беседки, веранды, платформы, галереи, мосты. Взгляд в нужном направлении ориентируется с помощью фигурных проемов в стенах - «проникающих окон», обрамлением опор галерей, путем нейтрального решения или изоляции одной из сторон маршрута.

Сооружения имеют яркую окраску оттеняющую зелень парков, и являются частью пейзажных картин. Их поэтические названия настраивают на определенное восприятие картин природы или ее проявлений (павильон *«где слышен снег»*, или *«беседка, омываемая ароматом леса»*, и т.д.)

Типология китайских парков

Садово-парковые ансамбли Китая можно разделить на три основных вида:

- крупные императорские парки,
- сады монастырей и храмов,
- небольшие сады при жилых домах.

Наибольшего расцвета садово-парковое искусство Китая достигло в X–XII вв. и вновь – в XIII–XIV вв.

В северной части Китая получили развитие большие сады, занимающие обширные территории в сотни гектаров, а в южной (экономическом центре страны) – малые, устраиваемые при жилых домах.

Императорские парки

Один из первых парков, упоминаемых в китайских исторических источниках, был создан 3200 лет назад и принадлежал императору, или богдыхану, Чэу.

Во времена правления династии Чжоу (1122–770 гг. до н. э.) обширные охотничьи угодья китайских правителей стали неременным атрибутом царской власти. На территории этих «заповедников» проживали жертвенные и редкие животные.

При императоре Цинь Ши-Хуанди (246–209 гг. до н. э.) его дворцовый парк в г. Саньяне был превращен в миниатюрную модель Поднебесной.

Свободная планировка императорских садов сочетается со строго симметричными композициями дворцовых зданий: цепочки прямоугольных дворов, вписанны в природный ландшафт, включающий обязательные озера и возвышенности.

Запретный Город

По даосскому мифу, Небесный Император живет на звезде Цзывэй (т.е. Полярной) во дворце Цзыгун. Окружающая небесная область — Три огороженных места - была сферой Небесного Императора и его семьи. Император Юнлэ из династии Мин решил сделать ее эквивалент на земле. В 1406 году приказал собрать сто тысяч мастеров, чтобы построить свой Пурпурный дворец. Был создан дворцово-парковый комплекс Гугун в «Запретном городе» Пекина.

Передний дворец предназначен для проведения официальных церемоний и решения важных государственных дел. Через канал переброшены пять (священное число в Китае) дугообразных мраморных мостов; за ними высятся Тайхэмэнь, то есть Врата Высшей гармонии, представляющие собой просторное помещение под двухъярусной крышей.

Запретный Город защищен от внешнего Пекина 10-метровой пурпурной стеной. Здесь находится более 90 больших и малых дворов и около 8700 помещений (по легенде — Десять Тысяч)

Тщательно заданная регулярность его архитектурных объектов, связанная с ритуальными функциями, бросается в глаза. Сады при архитектурном комплексе компенсировали эту регулярность своей живописной композицией.

Запретный город

Запретный Город – комплекс четко ориентированный по оси с юга на север.

В «Запретном городе» разбито несколько парков. На территории парков *Бэйхай* («Северное море») и *Наньхай* («Южное море») цепочкой с севера на юг вытянулись обширные озера, местами поросшие лотосом. Сейчас вокруг них вековые туи и сосны. Особую прелесть парковой архитектуре «Запретного города» придают арочные мостики, искусственные холмы и горки. Доминантой было озеро («северное море») с островом и холмом в центре, на котором в 1644 г. построена Большая Белая Пагода.

МАФ в Запретном городе

Скульптурное оформление в китайских садах используется редко и обычно связано с культовыми целями. В основном это изображения птиц или животных – аиста, дракона, черепахи.

Чаще встречаются естественные камни, которыми не только оформляют берег водоема или горку, но и устанавливают как «естественные» скульптуры. По ценности они приравниваются к произведениям искусства.

Китай. Пекин. План части парка Ихэюань («Безмятежного отдыха», «Сад чистой ряби», парк Летнего дворца, Циниюань)

ИХЭЮАНЬ- САД БЕЗМЯТЕЖНОЙ РАДОСТИ

Парк Ихэюань — бывшая летняя императорская резиденция. Парк неоднократно перестраивался, его общая площадь — около 290 гектаров. Расположенная в северной части парка гора Ваньшоушань («Гора долголетия») занимает 1/4 этой площади, а лежащее к югу от горы озеро Куньминху («Озеро, подобное сиянию») — примерно 3/4.

Император Циньской династии Вань Янь-лян начал строить роскошный парк. Парк строился почти триста лет, и все это время подневольные мастера создавали искусственные озера, горы, пагоды, мосты, беседки и галереи. Нынешний облик парка в основном определился к XVIII веку

Чжуан-цзы, ассоциировал «покой» со спокойствием водной глади, созерцание которой благотворно воздействует на человека

ИХЭЮАНЬ. Галерея Чонлан

По берегу озера Куньминху, переливаясь красочным многоцветьем, изгибается знаменитая галерея Чонлан («Длинная галерея»). Она протянулась вдоль извилистого берега озера на 728 метров

Мост 17-ти пролётов

Мраморная ладья. Летний дворец Ихэюань

Юйдайцяо Лунный мост

Дэхэюань театр летнего дворца

Дворцово-парковый ансамбль Ихэюань представляет собой «сады в саду». В первом саду — «Саду благоденствия и мира» — расположился зал Жэньшоудянь («Зал гуманного правления и долголетия»). Перед входом в него посетителей встречают бронзовые львы, фантастические драконы и фениксы — символы власти и могущества бывших китайских императоров. В XVIII веке «Сад благоденствия и мира» был и центром театральных представлений.

Парк Цзиншань «Взгляд с горы»

Искусственный холм высотой 45,7 метров был построен в эпоху династии Мин целиком из грунта, вырытого при выкапывании рвов вокруг императорского дворца.

Бишунаньчжуан «Горная вилла - убежище от зноя» (XVIII

в.)

Основана в г. Чэндэ - летней столице Китая при Императорах династии Цин.

Императорская резиденция является одним из крупнейших в мире сохранившихся до наших дней дворцово-парковых ансамблей. Площадь резиденции составляет 560 гект

Император Канси хотел, чтобы летняя резиденция напоминала тихую маньчжурскую деревню.

Бишунаньчжуан – летняя резиденция династии Цин

Строительство живописных по цвету и изящных по архитектуре павильонов - излюбленный архитектурный прием в оформлении садов и парков Китая. Особенно часто павильоны размещали у воды.

Бишунаньчжуа

Парк можно
разделить на
озерную,
равнинную и
горную часть.

Бишущаньчжуан

Есть на озере
небольшой
островок под
названием Свет
Луны и Звук Реки, на
котором находится
огороженный
ансамбль построек
с внутренними
двориками, где
любили отдыхать
Императоры.
Павильонам даны
романтичные
названия: Горный
приют для
уединения, Зал
нефритовых
сердец, Павильон
прохладных
ароматов.

Бишунаньчжуан

Бишунаньчжуан

Малые архитектурные формы
выступают магическими
символами, отсылая нас к
древним ритуальным
функциям парковых
пространств

Стела,
воздвигнутая
на спине

Частные сады

*"Не выходя из дома, погрузиться в мирный покой гор,
забыть о городской суете,
затеряться в спокойствии лесов и журчании ручьёв"*

В I в. н.э. с распространением даосизма и буддизма в Китае начал складываться архитектурный феномен **усадьбы**, неотъемлемой частью которой был сад. Основой ландшафта служили естественные виды гор и рек, а также растительности. Популярна была практика «возведения горок» и создания водоемов.

Философия сада

Дао присутствует во всякой вещи, «человек не выходя со двора, может познать вселенную».

Безмятежность (*цзинму*) почиталась важнейшим душевным состоянием, воплощенным как в искусстве вообще, так и в искусстве создания сада интеллектуала.

Созерцание пейзажа, подобно созерцанию живописного свитка, было тождественно религиозному действию.

Инь-Ян

Китайский жилой комплекс «дом-сад» строился с учетом взаимовлияния архитектуры и природной среды по принципам онтологической структуры китайского Космоса, где отношения человека и природы выстраивались в диалогичной форме. Различная конфигурация рельефа сада определяла то или иное соотношение инь и ян. Так, преобладание гор, холмов и возвышенностей усиливали энергию ян. В низинах и равнинах преобладала энергия инь. Сад должен был представлять собой оптимальное сочетание данных энергий, ибо от этого зависело физическое и психическое здоровье людей. Наилучшим сочетанием элементов полагалось соотношение инь к ян как $2/5$ и $3/5$.

Фэн-шуй

Фэн-шуй буквально переводится как «**ветры и воды**» и связано с представлениями о циркуляции космической энергии **ци**. Г. Чатлей определил его как «искусство приспособления жилищ живых и мёртвых для взаимодействия и гармонического сочетания с потоками космического дыхания на данной местности»

Первоначально традиция фэн-шуй была тесно связана с сооружением **могильников**. Древние императорские захоронения, занимавшие огромные территории, тщательно планировались в соответствии с нормами фэн-шуй. Известно, например, что мавзоль Цинь Ши-хуанди был украшен звездами, созвездиями и конфигурациями Земли; на гробницах часто изображались небесные светила и фигуры Четырёх небесных животных (*Зеленый дракон, Красный феникс, Белый тигр и Черная черепаха* – геомантических символов). Все это выступало в роли объектов, *концентрирующих влияние космических энергий вокруг усопшего.*

Архитектурное решение быта и, следовательно, сада, в первую очередь выстраивалось сообразно с требованиями *благоприятного взаимодействия рода и семьи с умершими прародителями*. Позже стало считаться, что правильно выстроенная система взаимодействия конфигураций природных объектов и астрологических циклов с местом погребения должна быть определяющей для построения архитектурных сооружений

ФЭН-ШУЙ

Предметное окружение людей, живых и умерших, подразделялось на *объекты природные и рукотворные*, или на образования «*прежде небесные*» и «*после небесные*». Считалось, что в отличие от естественных ландшафтов, искусственные лишены природной жизненной энергии, однако, способны к ее накоплению с течением времени. Предполагалось, что геомантически правильно созданная искусственная структура способна со временем усиливать количество и роль *ци*, влияя, таким образом, на энергетическую конфигурацию пространства, будь то место обитания семьи или территория захоронения.

Движение энергетических потоков вдоль ландшафта осуществлялось по ***криволинейной траектории***. Прямые траектории движения блокировали *естественные динамические свойства ци*, несли вред для здоровья человека. По этой причине в китайских садах отсутствует линейное построение пространства, траектория движения зрителя всегда определяется *извилистыми дорожками*. Природные объекты (камни, холмы, очертания деревьев) также *лишены прямых линий*.

Сад Каменных львов. Ши Зи Линь Юэ

Создан в 1342г. монахом Тяньжу в честь своего учителя Чжи Чжэна является великолепным образцом сочетания живой и рукотворной природы.

Чжочжэньюань. Сад скромного чиновника. XVI век

Классический образец древнего частного китайского сада эпохи Мин. Творение Ан Сяньшэня, чиновника, обвиненного императором в коррупции. Удалившись от дел, он посвятил свое время строительству сада, понимая, что не сможет больше управлять ничем, кроме своего сада. Это самый большой из садов Сучжоу (6,5 га).

Чжочжэньюань Сад скромного чиновника.

В центре сада находится большое озеро с изрезанной береговой линией, переброшенными мостиками, галереями, идущими вдоль воды, плакучими ивами. Садовые павильоны предназначены для возвышенных занятий каллиграфией или сочинительством. Они имеют поэтические названия: Зал далекого благоухания, Зал орхидеи и снега, Павильон 36-ти уток-мандаринок (символ счастья в Китае). Чайный павильон сооружен в форме лодки.

Краны и окна

Важной частью китайского сада являются ограды и экраны. «Стена духов» обычно воздвигалась перед главным входом в парадное здание дворца или храма, чтобы *преградить доступ злым духам*, которые по верованиям китайцев могут летать *только по прямой линии*.

Экраны и окна

Взгляд в нужном направлении ориентируется с помощью фигурных проемов в стенах - «проникающих окон»,

Во внутренних стенах садов часто можно встретить небольшие проемы или окна самой разнообразной формы. Конфигурация оконных проемов в садово-парковых комплексах намного разнообразней, чем в традиционном городском жилище. Часто окно рассматривается как рама, обрамляющая картину созданного за окном пейзажа. Такие окна всегда тщательно планируются, иногда они приобретают наиболее эффектную для восприятия открывающегося вида форму, например, в виде веера, круга, многоугольника или причудливой вазы. Решетки на этих на этих окнах как переплеты в стенных проемах усадьбы являются отдельной важной темой для проектирования.

Чжочжэньюань

Чжочжэньюань

Геопластика

Геопластика широко применяется в китайских садах для создания сложного рельефа и живописных композиций.

Чжочжэньюань.

Мощение призвано поддержать естественную красоту ландшафта, для чего используется галька и природный камень

Сад Уединения в Сучжоу

Один из лучших образцов китайского садового искусства, входит в число самых известных садово-парковых ансамблей в Китае. Центральная часть сада – пруд Гуанчи, с севера окруженный искусственными скалами, а с юга строениями виллы Ханьби.

Сады при гробницах

Мавзолейный комплекс Сяолин. Минская гробница почитания родителей.

От «Квадратного павильона» Сыфанчэн начинается почти двухкилометровый «божественный путь», который, огибая холм Мэйхуашань, идет сначала на запад

Квадратный павильон
у входа в погребальный комплекс

Божественный путь

Дорога каменных
слонов идет от
квадратного
павильона.

Вторая часть называется
«дорогой вэньчжунов».
Вдоль неё стоят статуи
воинов и чиновников.

Мавзолей Сяолин

Территория комплекса
Сяолин. «Беседка
Братства», Боай Гэ, на
кургане Мэйхуашань

Основные принципы садово-паркового искусства Китая

Различные по размерам и богатству оформления китайские сады отвечают 8 основным принципам:

- действовать в зависимости от местных условий;
- максимально использовать окружающую природу;
- отделять главное от второстепенного;
- использовать контрасты: большое и малое, светлое и темное, широкое и узкое, высокое и низкое;
- в малом добиваться большого;
- учитывать гармонию пропорций;
- использовать постепенное раскрытие видов;
- учитывать время восприятия пейзажей.

Литература

Васильев Л.С. Культура, религии, традиции в Китае. М., 2001

Сокольская, О. Б. Садово-парковое искусство. Формирование и развитие : учебное пособие / О. Б. Сокольская. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018.

Птичникова, Г. А. Садово-парковое искусство. История : учебное пособие для вузов / Г. А. Птичникова.

Голосова Е.В. Теория национального китайского сада // Вестник ТГУ, выпуск 10 (90), 2010