

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

САДЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы Института искусств
направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

ОСИПОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ЮРЬЕВНЫ

Научный руководитель
к.п.н., доцент _____ В.А.Ищенко

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2019 г.

Введение. Сад – место, где природа встречается с культурой. Он создает настроение, необычайную атмосферу, дарит новое понимание природы. Аллеи и дорожки, пруды и фонтаны несут в себе смысл, скрытый от непосвященного, но ясный знакомому с языком сада. Этот язык вырабатывался столетиями, и его истоки теряются в ранней истории цивилизаций Древнего Востока. Зародившееся в Египте искусство разведения садов было священным занятием, а дерево считалось символом жизни. Во времена средневековой Европы сад был воплощением идеи христианства. Религиозная символика присутствовала даже в маленьком парке. Но сады несли строго утилитарный характер, так как в них выращивались плодовые и лекарственные культуры. К XV веку сады Европы приобрели декоративный характер и предназначались для отдыха. В них стали появляться элементы декора и новые типы планировок.

Садово-парковое искусство совершенствовалось благодаря многим народам Древнего Востока, Греции, Рима. Однако вклад арабов, особенно в Средние века, намного превышает как их усилия, так и европейцев, серьезно заинтересовавшихся садами только к XVII веку. Арабы переняли все лучшие достижения регулярного садово-паркового искусства, развили их до совершенства и использовали для создания шедевров ландшафтного искусства в Испании.

С XX века проблемы садово-паркового искусства решает ландшафтная архитектура, основной задачей которой стало формирование качественно новой среды обитания человека. С ростом городов уменьшается площадь лесов. Появилась необходимость воссоздавать естественные природные условия в искусственных насаждениях: парках, аллеях, скверах, садах и т.д. Без изучения и использования тысячелетнего наследия ландшафтного строительства, накопившего много классических приемов, немислимо развитие современного паркового комплекса. Поэтому тема выпускной квалификационной работы представляется *актуальной*.

Цель работы – определить основные принципы и приемы садово-паркового искусства Средневековья.

В задачи исследования входило:

1. Провести анализ литературы по теме исследования.
2. Проследить процесс становления и развития садово-паркового искусства Древнего мира.
3. Выявить особенности планировки садово-паркового искусства европейского Средневековья и мавританской Испании.

Методологическую основу работы составляют труды С.С. Ожегова, Т.П. Каптеревой, В.В. Смирновой, Е.Н. Гришак, К. Горюновой, С.Б. Сокольской и др.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа включает в себя: введение, две главы, заключение, список использованной литературы в количестве 31 наименования, приложение (81рис.)

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются его цель и задачи, указывается методологическая основа, практическая значимость и структура работы.

Первый раздел главы I посвящен анализу становления и развития садово-паркового искусства Древнего Востока.

Садово-парковое искусство - это искусство создания садов, парков и других озеленяемых территорий. Данный вид искусства имеет свою историю, колыбелью его является Древний Египет. Уже в то время в садово-парковом искусстве четко сформировались планировочно-композиционные каноны. Использовалась симметрия и осевое построение, водоемы являлись неотъемлемой частью сада. Прослеживается четкое членение сада на квадратные участки, а также формирование замкнутых композиций, что связано с климатическими условиями Древнего Египта.

Типология садов впервые сложилась в Двуречье. Основные типы садов и парков - это сады правителей, охотничьи и увеселительные леса и парки, а

также «висячие сады». В Вавилонии широко распространялись искусственные насыпные видовые холмы в парках с беседкой наверху.

В Персии наиболее интересны сады – «Парадизы». Это воплощение рая на земле, где особое место уделялось цветам – «дарам богов». Для иранских правителей сад стал воплощением власти, царствования, поэтому они наполнены роскошью и диковинными вещами, экзотическими деревьями, животными, птицами. Это место уединения царской семьи, музицирования и пиров, место для охоты и смотра войск.

В разделе 1.2 рассматриваются особенности пространственной организации садов Греции и Рима. Принципы организации садово-паркового пространства, разработанные в Древнем Египте и на Востоке, были применены в античном ландшафтном искусстве. Характерная черта садов и парков Греции – утилитарность. В это время появляются новые типы садов. Это священные рощи, герооны, философские сады. Для них свойственен регулярный композиционный прием оформления с учетом и грамотным подбором ландшафтного оформления, что обеспечивает идеальную связь с окружающей природой. Впервые был спроектирован городской сад, который предназначался для всех жителей полиса. Он нес как эстетическое, так и практическое назначение: являлся местом отдыха и встреч, создавал прохладу и тень. Характерные особенности ландшафтного искусства Древней Греции – использование горной местности для устройства террас, создание искусственных гидросооружений – фонтанов, бассейнов, применение в парках цветов, малых архитектурных форм и скульптур, специально приспособленных к фону зелени или гротам.

Садоводство Римской империи взяло все самое ценное и важное из всей истории развития растениеводства и паркостроения. В римских садах появляются новые планировочные элементы. Это – ксист (плоский сад) и ипподром. Впервые появляется «топиарное» искусство, разработана композиция, подчеркивающая ось центрального сооружения с учетом раскрывающихся видов. При оформлении парков используется скульптура,

перголы, отдельно разбиваются аллеи для пешеходов и для экипажей или прогулок на носилках. Популярными стали сады при императорских виллах и атриумно-перистильные дома знати. Они имели свои бассейны, насаждения деревьев и цветов, населялись декоративными птицами, украшались фонтанами, беседками и скульптурой и являлись показателем состоятельности хозяев.

Все рассмотренные выше методы организации садового пространства Древнего мира объединяет *замкнутая регулярная композиция*, которая в дальнейшем стала главной отличительной характеристикой регулярного стиля.

Раздел 2.1 посвящен анализу объемно-пространственной композиции садов европейского Средневековья.

Архитектура, искусство, особенно паркостроение, очень уязвимы и требуют для своего существования мирной обстановки, поэтому в условиях волнений и междоусобных войн в средневековой Европе развитие садово-паркового искусства приостанавливается. В целях обороны феодалы сооружали замки, окруженные мощными стенами. Так же поступало и духовенство при постройке монастырей, и так же приходилось поступать при возведении городов. Появляются внутренние сады в пределах монастырей и при замках, там, где им как – то гарантирована безопасность от разгрома неожиданных наемников извне. Внутренний сад стал также единственным связующим звеном между жителями города и природой.

Плотность застройки территории замков, монастырей, городов была очень высока. Для садов и тем более парков оставалось мало свободного пространства. Размеры садов резко уменьшаются. Внутренний сад совмещал овощные, декоративные, а также лекарственные растения, высаженные на аптечных огородах.

Большое внимание в европейских садах уделялось христианской символике. Часто на пересечении двух дорожек, делящих монастырский сад на четыре части, устанавливался крест или высаживался розовый куст в

память о мученической смерти Христа. Растения, населявшие сад, несли как утилитарное значение, так и аллегорический смысл. Например, белые лилии олицетворяли чистоту Божьей Матери. Такой сад символизировал рай, поэтому часто именовался «райским двором» или «садом Богоматери». В религиозной живописи Дева Мария нередко изображалась на фоне подобного сада. Само понятие огражденного (тайного) сада, отделенного стеной от греха, олицетворяло Богоматерь.

В садах позднего Средневековья был разработан новый планировочный прием - садовый лабиринт. Лабиринты традиционно символизировали блуждание души в тенетах греха и поиски ею света истины. Прием позаимствован у строителей храмов. Они выкладывали мозаичный рисунок на полу, который подводил сложными путями к центру зала. Проползая по такому узору на коленях, богомольцы представляли себе, что совершают далекое паломничество. Впоследствии именно эту идею перенесли в сад

В разделе 2.2 определяются особенности планировки дворцово-парковых ансамблей мавританской Испании. Анализируются принципы построения и особенности планировки дворцово-парковых комплексов «Альгамбра» и «Генералиф».

Расцвет садово-паркового искусства Средневековья происходит благодаря арабам. В средневековой Испании сформировался новый испано-мавританский тип сада - патио. Этот сад вобрал в себя все, что было создано в садово-парковом искусстве за предыдущие столетия. Он напоминал как европейский сад средневекового монастыря, так и атриумно-перистильный сад Древнего Рима.

На развитие садово-паркового искусства мусульманского мира огромное влияние оказал образ Рая. Рай – цветущий сад, который ожидает праведников в загробном мире. Он красочен и роскошен, проникнут чувственным началом. Это чудесный фантастический сад, где текут реки и царит стихия наслаждения. Образ мавританского сада, одновременно рациональный и чувственный, весь пронизан голосом воды, сиянием

фонтанов. В тоже время он сохраняет строгий геометризм регулярной планировки.

По степени сохранности, полноте выражения стиля, художественной ценности особое место занимают великие памятники мавританского дворцово-паркового искусства «Альгамбра» и «Генералиф». Сады Альгамбры имеют характерную для арабских садов планировку и композицию. Это дворы небольших размеров с водными устройствами и густыми посадками деревьев и кустарников. Много цветов. Отдельные участки расположены на разных уровнях и изолированы друг от друга. В каждый дворик – патио попадаешь через проем в стене. Главным украшением восточных садов является вода. Она перетекает из одного бассейна в другой по маленьким открытым каналам, струится каскадами, поднимается струями фонтанов. Постоянное движение воды олицетворяет вечность.

Среди дворов-садов Альгамбры наиболее интересен Двор львов с дворцом. Это классический вариант мавританского дворцового жилища – сада. По своей структуре дворик относится к типу мусульманского сада «чор-бак» (четыре сада).

Сады Генералифа, летней резиденции эмиров Гренады, подобно ландшафтным садам Альгамбры, решены в виде изолированных участков, расположенных на 8 террасах. Их также отличает обилие водных устройств. Вытекающая из скалы вода на самом высоком участке собирается в водоем и распределяется по саду. Центральное место в ансамбле занимает *Двор канала* длиной 40 м с беломраморным узким каналом, с обеих сторон которого бьют наклонные струи фонтанов. С террас Генералифа открывается красивый вид на Альгамбру, расположенную на 150 м ниже.

Результаты исследования представлены в *заключении*.

Садово-парковое искусство эпохи Средневековья объединило достижения Египта, Передней Азии и античности, переработав и привнеся в этот сложный вид искусства своеобразный религиозный оттенок. При этом

искусство садов Средневековья в разных странах имело свои характерные особенности.

Основные характеристики средневековых европейских садов следующие:

- простота и геометричность планировки внутренних садов, что вызвано желанием, укрыть насаждения от разрушений и войн за высокими каменными стенами;

- двойная функция садов – утилитарная и эстетическая с совмещением овощных и декоративных растений;

- христианская символика садов как дань главенствующей Церкви;

- разработка нового приема – лабиринта, несущего религиозную идею скитаний души;

- появление новых типов садов: монастырские, сады при феодальных замках, ботанические, университетские сады и светские куртуазные сады любви.

Для арабо-мавританских регулярных садов характерны следующие приемы:

- небольшие размеры и геометричность планировки дворов-садов патио с водными устройствами и густыми посадками деревьев и кустарников;

- использование персидской планировки Чор – бак;

- отсутствие общего осевого построения, перетекание пространства архитектуры и садов;

- приспособление горной местности для террас и каскадов – «водяных лестниц»; множество фонтанов и бассейнов;

- преобладание в насаждениях вечнозеленых растений, цитрусовых, интродуцентов и благовонных растений;

- применение мощения вместо газона в связи с жарким климатом

Главной отличительной чертой арабского садово-паркового искусства стал синтез искусств. Именно это качество и позволило стать

ансамблям Альгамбры и Генералифа первыми настоящими шедеврами в садово-парковом искусстве, являющим собой образец гармонии и красоты.

Таким образом, сады Средневековья имеют одни корни развития. Однако со временем европейские и восточные сады приобретают свои особенности, связанные с различным географическим положением, климатом, а также с государственной религией. Религиозные взгляды христианства и мусульманства очень отличались, поэтому различны и принципы планировки и назначений средневековых садов и парков.