

МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВА
ДМИТРИЙ ПАТРИКЕЕВ

ЗДРАВСТВУЙ, САД

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО УЧАСТКА

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРОВ 4

О чем эта книга 4

О том, как родилась эта книга 5

**САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ 7**

Роль садово-паркового искусства
в развитии личности человека 7

Ландшафтный дизайн — наука и искусство 7

**СТИЛЬ ВАЖНЕЕ МОДЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛАНДШАФТНЫХ ТЕРМИНОВ 9**

Происхождение определения «стиль» 9

Стили в ландшафтном искусстве
и их разновидности 12

**ФОРМА ОПРЕДЕЛЯЕТ СОДЕРЖАНИЕ.
РОЛЬ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В САДУ 29**

Символизм геометрических фигур 30

Влияние геометрических фигур
на восприятие пространства сада 32

Роль симметрии в саду 35

Классификация соцветий
многолетников по Удольфу 36

**КАЖДАЯ ФОРМА ИМЕЕТ ЦВЕТ,
А ЦВЕТ — ФОРМУ.
КОЛОРИСТИКА В САДУ 43**

Синий сад 44

Розовый сад 50

Белый сад 55

Серебряный сад 63

Желтый сад 66

Красный сад 77

Лиловый, или фиолетовый 82

Зеленый сад 83

Сад для дальтоникиков 86

**ХУДОЖНИКАМИ БЫТЬ ПРИСТАЛО
САДОВОДАМ. ТЕХНИКА РАБОТЫ
С ЦВЕТОЧНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ
В САДУ 90**

Создание живописных гобеленов 90

В духе импрессионизма
(рисуем крупными мазками) 96

**ГЕНИЙ МЕСТА. ПОСТИЧЬ
ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТА 100**

Теневой сад 102

Солнечный сад 127

Сад в горной местности 136

Восточный сад.

Стилизация японского сада 145

Скандинавские мотивы 166

Сад на берегу моря 173

ПЕЙЗАЖНЫЙ САД 179

Изысканность и индивидуальность сада 185

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 191

ОТ АВТОРОВ

*Любовь к садоводству есть семя,
которое, будучи посажено, никогда не
умирает, но составляет постоянно
растущий источник счастья*

Гертруда Джекилл

О ЧЕМ ЭТА КНИГА

Сразу хочется сказать, что эта книга является результатом очень интересной, важной и творческой работы. Дело в том, что за последние 20 лет у нас и у наших коллег из «Цветущей планеты» накопилось большое количество полезной практической информации и фотоматериалов из садов, созданных как за рубежом, так и в разных регионах нашей страны. И нам захотелось обобщить этот опыт и в доступной форме поделиться им с читателями. В этой книге представлены сады разных авторов, разной стилистики, площади, возраста и бюджетов. В процессе работы мы анализировали собственный ландшафтный практический

опыт, интересные идеи и красивые решения наших коллег-дизайнеров. Таким образом, с нашей точки зрения эту книгу вполне можно назвать практическим пособием для читателей, любящих природу, красоту, растения и сады. Эта книга для тех, кто захочет больше узнать о ландшафтном искусстве, о дизайне, об устройстве и уходе за садами именно от дизайнеров-практиков, которые давно, профессионально и успешно занимаются их созданием. Одним словом, **наша книга для тех, кому мало только теории!**

Мне очень хочется сказать слова благодарности всей команде Учебно-практического центра «Цветущая планета» за дружную поддержку и помощь в работе. Отдельное спасибо хотим выразить нашим коллегам — преподавателям, ландшафтными дизайнерам: Наталье Самсоновой, Веронике Коптевой, Ирине Сахаровой, профессиональным садовникам: Марии Фоминой, к.т.н. Алексею Масленникову, к.с/х.н. Александру Петрову, к.б.н. Ирине Песковой, к.с/х.н. Игорю Чекунову и ландшафтному инженеру Юрию Алексееву. В этом смысле книгу «Здравствуй, САД!» вполне можно считать коллективным проектом. Большое спасибо Клубу владельцев частных садов «Цветущей планеты», нашему Клубу садовников и выпускников, а также нашим многочисленным выпускникам и коллегам из Москвы и регионов за предоставленные материалы, поддержку и помощь!

О ТОМ, КАК РОДИЛАСЬ ЭТА КНИГА

Мы все родом из детства. Иногда даже не догадываешься, что детские увлечения могут спустя годы стать любимой профессией, смыслом жизни, источником энергии, а для меня даже той соломинкой, которая позволила выжить. Сколько себя помню, я всегда была в саду с бабушкой. Даже самые первые фотографии сделаны в палисаднике родового дома. Думаю, что все не случайно. Мой прадед Захар Саввович был садовником у помещика, а бабушка Павлина Захаровна много лет проработала бригадиром в аптекарском саду. С ранних лет я слушала увлекательные истории о растениях, вместе с бабушкой подолгу возилась в палисаднике, принимала участие в формировании деревьев и кустарников. В отличие от других садов, в нашем почему-то всегда были большие куртины одного вида растений. Это сейчас я понимаю, чтобы цветник смотрелся декоративно, нужно «лучше меньше, да лучше», то есть небольшой ассортимент, но большой массой. Я помню тот эффект «великолепно!», когда зацветали нарциссы поэтические. Их было более двухсот. Пьянящее благоухание и длинный бордюр нежно-белого цвета с улыбающейся желто-коричневой серединкой никого не оставляли равнодушными. Прохожие подолгу задерживались у деревянного невысокого заборчика. А к последнему звонку всегда зацветали ранние молочнокветковые махровые пионы. Их тоже было несколько десятков кустов. Сладкий аромат малиново-красного цветка до сих пор у меня ассоциируется со школьным праздником. Летом цветник заполнялся изысканным букетом запаха и цвета разных сортов флоксов. Наверное, поэтому в моих цветниках всегда микс из флоксов старых сортов, которые гармонично сочетаются друг с другом. Особой гордостью бабушки была коллекция георгинов. В разных частях сада можно было встретить группы этих цветов. Сочетание цвета,

расстановка по ранжиру, форма соцветий тщательно подбирались при посадке.

Не всегда хобби сразу становится профессией. Долгий путь постижения смысла слова предшествовал познанию истинного предназначения в этом мире. Особую роль сыграл случай. Встреча с Дмитрием Патрикеевым, Еленой Константиновой и Ириной Бондориной круто повернула мою жизнь. Они открыли мне новое прекрасное мироздание. Ирина Сахарова вселила уверенность, а Оксана Хлебородова научила мечтать. А наша дружная группа во время учебы всегда стимулировала двигаться вперед. Очень многие мои сокурсники остались в ландшафтной профессии. До сих пор обмениваемся впечатлениями и делимся опытом. Хочу выразить благодарность моей коллеге и подруге Наталии Самсоновой. Двенадцать лет вместе плечом к плечу мы продвигались к вершинам садового мастерства. И сейчас готовы прийти на помощь друг другу. Только в зрелом возрасте, получив профессиональное образование и большой практический опыт, я могу создавать свои сады и делиться знаниями со своими учениками.

Отдельную признательность выражаю садовникам, которые ухаживают за моими садами. Только их квалифицированный уход, добросовестное отношение к делу, понимание идеи и замысла автора позволяют садовому дизайнеру гордиться своей работой, а обладателям сада — наслаждаться красотами участка. Грамотный садовник — соавтор проекта. Только в единстве заказчика, садового дизайнера и мастерского садовника можно достичь успешного результата.

Важную роль в профессиональном становлении любого преподавателя играют ученики. Пытливый ум, желание постичь секреты ремесла, нетерпение реализовать свои замыслы побуждают учителя быть в тонусе. А стремление обмениваться знаниями всегда полезно обеим сторонам. Благодарю за это своих слушателей. Именно зачетные работы моих слушателей помогли в полном объеме раскрыть некоторые темы в этой книге.

Эту книгу хотелось бы адресовать людям, которым интересна тема истории и философии происхождения сада, моим коллегам, создающим замечательные сады, садовникам, ухаживающим за нашими творениями, слушателям учебно-практического центра «Цветущая планета» и начинающим садовым дизайнерам. Садовый дизайнер — человек, который работает с малым пространством, чаще всего — частным садом, должен быть всесторонне развитой личностью. Именно садовому дизайнеру приходится решать вопросы из различных областей науки, искусства и психологии. С первой встречи с заказчиком и его членами семьи садовый дизайнер, подобно личному доктору, ведет проект, учитывая пожелания каждого. Помимо пожеланий, так же важно изучить местоположение участка, его геодезию, флору местности, особенности климата. Важным фактором при выборе стилистического направления ландшафтного проекта является архитектура дома. На протяжении длительного процесса реализации садовый дизайн

нер курирует все этапы воплощения мечты заказчика в жизнь, а это огромная и ответственная работа, так как предполагает взаимодействие с профессионалами разнообразных областей. Иногда приходится выполнять обязанности квалифицированного психолога или собеседника, с которым просто приятно пообщаться на разные темы. Итак, я пришла к выводу, что садовый дизайнер — это гармоничный человек, который искусно сочетает в себе знания различных областей науки и искусства. За двадцатилетний период работы в этой области накопился профессиональный опыт, которым хочется поделиться.

Моя книга — это попытка соединить или объединить ранее разрозненные понятия, опубликованные в различных узкопрофильных монографиях, и собственный практический опыт. А подтолкнули к данной работе опять же мои пытливые слушатели и собственное желание создавать грамотные ландшафтные проекты.

Таким образом, моя книга — систематизация уже имеющихся знаний. И как сказал Конфуций: *«Я не учу вас ничему, чего вы бы не могли знать сами, если бы правильно пользовались способностями своего разума».*

Книга посвящается моей бабушке, Павлине Захаровне Котенко, которая привила безграничную любовь к растениям и мечтала видеть меня на этом поприще.

*Маргарита Алексеева,
преподаватель Учебно-практического
центра «ЦВЕТУЩАЯ ПЛАНЕТА»,
автор курса «История и философия
садово-паркового искусства».*

*Дмитрий Патрикеев,
директор Учебно-практического центра
«ЦВЕТУЩАЯ ПЛАНЕТА»
и первого в России Музея Садовника
им. А.Т. Болотова.*

САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

РОЛЬ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Так как искусство является феноменом культуры, то сначала познакомимся с семантикой слова «культура». Первоначально в переводе с латинского термин «cultura» означал «возделывание земли». В I в. до н.э. в трудах римского общественного деятеля, оратора Цицерона, выражение «cultura animi» получило иное трактование:

«обработка, совершенствование души». Со временем в романских языках термин «культура» начинает употребляться в различных близких значениях: «воспитание», «образование», «совершенствование», «развитие». Мы видим, что «возделывание земли» в широком смысле данного слова меняет мировоззрение человека.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН — НАУКА И ИСКУССТВО

Существует два способа познания мира: наука и искусство. Наука — рациональный способ, основанный на мышлении. А вот искусство, в отличие от науки, — чувственный прием, так как в его основе лежат эмоции. Любой творческий процесс и результат может быть подвергнут нравственной оценке. Чтобы понять культуру определенной эпохи, необходимо владеть знаниями науки, философии, морали, религии. Лев Николаевич Толстой писал: *«Наука и искусство так же тесно связаны между собой, как легкие и сердце, так что если один орган извращен, то и другой не может правильно действовать».*

Как-то я задалась вопросом: чем отличается ремесленничество от искусства? По Гете, значительные произведения искусства являются продуктом деятельности человека-творца как величайшего создания природы, тем самым истинное искусство требует всего человека. Умение видеть тонкие грани красоты — это вершина искусства. Знаменитый

живописец Брюллов, давая напутствия своим ученикам, подчеркивал, что *«искусство начинается там, где начинается чуть-чуть больше».* Искусство — своеобразное кодирование информации об эпохах, народах и человеке как способ самовыражения и самосознания человечества через личность.

Ландшафтный дизайн можно назвать интегрированным искусством, так как он включает элементы разных видов и форм искусств: скульптуры и архитектуры, декоративно-прикладного мастерства. Его объекты изменяются во времени и пространстве.

По определению в энциклопедическом словаре (составитель Петр Кошелев), **садово-парковое искусство** — *искусство объемно-планировочного формирования садов, парков, бульваров и других озелененных массивов путем композиционной организации древесных и кустарниковых пород, зеленых газонов и цветочных клумб, открытых и замкнутых пространств, размещения скульп-*

туры, водоемов, малых форм архитектуры и возможностей их образа. Согласно данному определению, оно напрямую связано с этимологией слова «культура», то есть «возделывание земли», но и посредством воздействия на чувства, эмоции человека садово-парковое искусство воспитывает, развивает и совершенствует личность. Исаак Левитан задавался вопросом: «Что такое картина? Это кусок природы, профильтрованный через темперамент художника, а если этого нет, то это пустое место».

Общение с произведениями искусства способствует развитию вкуса. Вкус можно вырабатывать и развивать, он меняется под влиянием многих факторов: с возрастом, с расширением кругозора. *«Всегда требуют, чтобы искусство было понятно, но никогда не требуют от себя приспособить свою голову к понимаю»*, — сетовал Казимир Малевич.

Иными словами, искусство — это особый способ мышления, и если основной ценностью является жизнь, то искусство — высшее пробуж-

дение жизненной энергии. Подлинное искусство, говоря словами А.С. Пушкина, пробуждает «чувства добрые», способствует духовному обогащению личности, воспитанию высококультурного поколения. Для того, чтобы занять свою нишу в мире искусства, в частности — садово-паркового, человек, решивший посвятить себя данной профессии, должен иметь представление обо всем богатстве художественного творчества, созданном как современниками, так и предшествующими поколениями.

Однако ландшафтный дизайн — это и наука, так как опирается на фундаментальные знания почвоведения, ботаники, дендрологии, различных областей инженерии. Чтобы грамотно работать с пространством сада, садовому дизайнеру необходимы знания пропорций и композиций, цветоведения — науки об анализе процессов восприятия и различения цвета на основе систематизированных сведений из физики, физиологии и психологии. Это далеко не полный перечень необходимых знаний.

СТИЛЬ ВАЖНЕЕ МОДЫ

Определения ландшафтных терминов

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «СТИЛЬ»

В любом направлении науки и искусства важно разобраться с понятийным аппаратом, терминами. В ландшафтном искусстве существенным определением считается понимание значения слова «стиль». Чтобы понять тот или иной термин, нужно познакомиться с историей происхождения. В переводе с латинского «*stilus*» и греческого «*stylos*» — стержень для письма. Иными словами, *это совокупность черт, любого произведения искусства, которое достигается целостностью творческого метода, способов формообразования, приемов композиции, индивидуальной манеры и техники, свойственных художникам (в широком смысле слова) определенного исторического периода.*

Слово «стиль» (итал. «*stile*») впервые употребил флорентийский архитектор, скульптор и теоретик искусства Антонио Филарете в трактате «Об архитектуре» (1451–1464), хотя еще в эпоху Итальянского Возрождения разрабатывались основные теоретические положения изобразительного искусства. Однако вместо слова «стиль» предпочитали использовать термин «манера» (итал. «*maniera*», от лат. «*manuaria*» — «ловкость рук»), обозначающий индивидуальный почерк художника.

На протяжении многих столетий ученые, философы, искусствоведы работали над определением понятия «стиль». И только в конце XIX — начале XX вв. швейцарский теоретик

Х. Вёльфлин предложил систему понятий и качеств «формальных носителей». Он утверждал, что произведение искусства можно понять только «зрительно», как *«форму, обладающую собственной ценностью, не сводимой ни к чему другому»*. Качества формы, по мнению Вёльфлина, и составляют стиль, определяющий общие особенности произведений, созданных в одну эпоху и в одном месте.

Австрийский теоретик Алоиз Ригль (1858–1905), сторонник «формального метода», предложил свою теорию стилей, которую изложил в «Исторической грамматике изобразительных искусств» (1897–1898). Первым Ригль выделил геометрический стиль, основанный на природных закономерностях симметрии и ритма. Эти характеристики общие для ранних стадий развития всех этнических культур. Такие же принципы были положены в основу искусства античной Греции, где разработана система пропорций, введено определение золотого сечения и модуля как соотношения частей и целого. Несмотря на

то, что в разных культурах появились определения «античный стиль» и «египетский стиль», они не нашли отражения в историческом развитии стилей. Чтобы каждое определение стиля смогло самостоятельно существовать, в основу должны быть положены диаметрально противоположные качества.

Следующий этап, по мнению Алоиза Ригля, — «геральдический стиль» (нем. «Wappenstil»), в котором достигает абсолюта принцип геометрии и зеркальной симметрии. Несмотря на то, что этот период в архитектуре ознаменован как романский и готика, в садово-парковом искусстве он не получил индивидуального названия.

Далее возникает растительный орнамент: арабесковые мотивы, которые связали все отдельно стоящие элементы. Эпоха итальянского Возрождения дала миру множество монументальных зданий, великолепных скульптурных произведений. В это время пишутся знаменитые фрески и картины, которые до сих пор счита-

ются жемчужиной живописи, в ландшафтном искусстве появляется *Итальянский сад*, но понятие «стиля» для определения садово-парковой деятельности приходит значительно позже — в эпоху Ренессанса (Северного Возрождения) во Франции. Андре Ленотр (1613–1700), всесторонне образованный человек, потомственный королевский садовник, в своих работах обобщил вековой опыт развития различных видов искусства и создал классическую систему построения обширного **регулярного «французского парка»** — первого стиля в ландшафтном искусстве.

Таким образом, мы проследили этапы появления и развития *определения «стиль»*. Вначале он возникает на уровне индивидуальной работы мастера, его техники и манеры, затем формируется стилистика школы (группы мастеров). Со временем может возникнуть стилистическое течение, которое плавно перетекает в историко-региональное направление, и толь-

ко потом, при благоприятных условиях, — в исторический художественный стиль.

Вёльфлин сравнивал стилистическое развитие с растением, *«которое медленно разворачивает листок за листком, пока не станет круглым и полным, завершенным со всех сторон»*.

Вопросу определения понятия «стиль» огромное внимание уделял Арнольд Эдуардович Регель, выдающийся ученый, садовый инженер, автор множества садов России. По его утверждению, *«регулярность сама по себе не образует стиля»*, а это всего лишь общая характерная черта для «архитектурных стилей». Регель считает, что искусственность старинных ленотровских садов не может удержаться вечно в силу своей дороговизны и большой трудозатратности. Автору по душе естественное направление развития частных садов, которое в конце XIX века получает ряд синонимичных названий: «художественный», «живописный», «ландшафтный» и «пейзажный».

Созвучно по духу с А. Регелем рассуждение о способах построения сада французского философа и поэта Жака Делиля, который также воспевает естественность природы. Однако он отмечает, что есть два пути преобразовать природу:

*Один рассчитанностью линий покорять,
Другой — неожиданными картинками пленять.
Но надо выбирать: они несовместимы.*

Учитывая то обстоятельство, что во времена Делиля геометрическое направление прочно вошло в моду по организации пространства вокруг помпезных архитектурных сооружений, принадлежащих величественным особам, автор поэмы «Сады» признает тот факт, что регулярный стиль имеет право на существование.

*Один являет нам симметрии закон.
Изделия искусства в сады приносит он.
Повсюду разместив то вазы, то скульптуры,
Из геометрии взяв строгие фигуры,
Деревья превратит в цилиндры и кубы,
В каналы — ручейки. Все у него — рабы.*

Нравне с возвышенным стилем все больше появляется садов, которые милее и дороже воспринятию человеком окружающего мира.

*Другой все сохранит: луга, овраги чащи,
Пригорки, впадины, неровность, кривизну,
Считая госпожой естественность одну.*

Жак Делиль делает вывод, что «Ленотр и Кент равно заслуживают славы».

СТИЛИ В ЛАНДШАФТНОМ ИСКУССТВЕ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ

Можно подвести итог: в историческом развитии садово-паркового искусства все же существует два основных стиля: **регулярный** и **пейзажный**, хотя первый в настоящее время утратил свою актуальность в силу его

невысказанности в широком смысле. Однако, как геометрическое направление используется при оформлении территорий официальных зданий, соответствующей архитектуры, городских парков, скверов, пар-

терных композиций, а также как элемент мелких дачных садов, где «нет места, — по мнению Регия, — природным мотивам». В малых пространствах уместнее использовать определение «**формальный**» сад.

Регулярный (французский) сад считается вершиной садового творчества. Прежде всего, нужно учитывать, что это сад большой по площади, который состоит из нескольких частей. Первая и основная (партерная) часть располагается перед домом классического архитектурного стиля. От главного входа вдаль уходит основная ось — *эспланада* — очень *широкая прогулочная аллея*, типичная для французских садов. Элегантный партер рассечен сетью дорожек, которые расположены перпендикулярно основной осевой аллее, *эспланаде*. Все композиции в партерной части зеркально симметричны и находятся по обе стороны от осевой прогулочной аллеи. Внутреннее пространство бордюров можно

заполнить газоном, изысканными арабесками с плотно посаженными летниками или луковичными, аккуратно стриженными растениями в форме геометрических фигур.

В зависимости от климатической зоны используют разные растения для формирования бордюров. В южных районах это самшит *Buxus*, розмарин *Rosmarinus officinalis*, барбарис *Thunbergia* *Berberis thunbergii*, бирючина *Ligustrum vulgare*. В районах более сурового климата — кизильник блестящий *Cotoneaster lucidus*, смородина альпийская *Ribes alpinum*, сорта спиреи японской *Spiraea japonica*. Для высоких бордюров подходит боярышник. Особого внимания заслуживает боярышник сливолистный. Этот гибрид может иметь вид как дерева, так и кустарника с многочисленными побегами. Неприхотлив, устойчив к морозам, чрезвычайно эффектен осенью. Если участок на склоне, то можно использовать террасирование и на каждой террасе разбить небольшой партерный цветник. В цент-

ре основного партера устанавливают скульптуру или устраивают бассейн правильной круглой или овальной формы. По периметру партера высаживают пирамидальные и шаровидные туи западные, пирамидальные тополя, штамбовые формы вяза, клена Глобоза. Уместно использование шпалер. Замечательной культурой для создания шпалерных изгородей считается липа кустовая *Tilia cordata*.

Аллеи посадки визуально увеличивают размеры участка и подчеркивают перспективу.

Тропинки принято покрывать гранитной высевкой, толченым кирпичом, речной галькой, отсыпкой мелкой фракции. Газон лучше всего ограничить металлическим бордюром, глубоко забитым в землю. Однако в современных садах в качестве ограничителя широко применяется пластиковый бордюр для брусчатки. При стрижке газона край необходимо проходить отдельно специальными садовыми ножницами, чтобы не испачкать гравийные дорожки.

В регулярном парке территория позволяет устраивать лабиринты, аллеи с укромными кабинетами.

Сад, оформленный в регулярном стиле, не может находиться за глухим кирпичным, а тем более — деревянным забором. Он должен хорошо просматриваться с улицы.

Формальный сад — альтернатива регулярному парку

Формальный сад не предполагает большой площади участка, хотя отличительные черты формального сада сходны с требованиями формирования регулярного парка.

Основные черты формального сада:

- Строгие, прямые линии.
- Основная композиционная ось.
- В создании всех композиций, в том числе и в планировке сада, использована геометрия.

