

Научная статья

<https://doi.org/10.24412/3034-3364-2025-4-3>

УДК 008

Attribution

cc by

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАТОРСТВО САДОВ В СТИЛЕ «ИСКУССТВА И РЕМЕСЛА»

Гефнер О.А.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительного университет

Аннотация. Движение «Искусства и ремесла» - эстетическое направление в архитектуре и прикладном искусстве – зародилось в Англии во второй половине 19 века, распространившись в страны Европы и США. Стилистические тенденции этого движения оказали влияние и на садово-парковое искусство. Цель данного исследования – выявить основные характерные черты садов в стиле движения «Искусства и ремесла». Задача данного исследования – доказать преемственность исторического опыта предыдущих стилевых направлений садово-паркового искусства, а также показать «революционные» новаторские приемы, используемые ландшафтными архитекторами в создании садов в стиле «Искусства и ремесла». Методология исследования основана на композиционном анализе конкретных садово-парковых объектов, созданных в рассматриваемый временной период. Результаты исследования показывают актуальность и «долговечность» новаторских приемов в садах в стиле «Искусства и ремесла», поскольку эти приемы широко используются современными ландшафтными архитекторами при создании садово-парковых объектов. Сделаны выводы о необходимости использования исторического наследия ландшафтной архитектуры в современном паркостроении.

Ключевые слова: архитектура, сад, формальные элементы сада, неформальные элементы сада, ландшафт, живопись, пейзаж, садово-парковое искусство.

Финансирование: инициативная работа.

Original article

CONTINUITY AND INNOVATION IN ARTS AND CRAFTS GARDENS

Olga A. Gefner

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

Abstract. The Arts and Crafts movement, an aesthetic trend in architecture and applied arts, originated in England in the second half of the 19th century and spread to Europe and the United States. The stylistic influences of this movement also extended to garden and park design. The purpose of this study is to identify the key characteristics of gardens in the Arts and Crafts style. The purpose of this study is to prove the continuity of the historical experience of previous styles of garden and park art, as well as to show the "revolutionary" innovative techniques used by landscape architects in creating gardens in the Art and Craft style. The research methodology is based on the compositional analysis of specific garden and park objects created during the time period under consideration. The results of the study demonstrate the relevance and "endurance" of the innovative techniques used in Art and Craft gardens, as these techniques are widely used by contemporary landscape architects.

Keywords: architecture, garden, formal garden elements, informal garden elements, landscape, painting, landscape, landscape gardening.

Funding: Independent work.

Введение.

В середине 19 века в Европе, в результате стремительного развития капитализма и промышленности, появляются новые возможности и запросы для создания соответствующей жизненной среды, что напрямую связано с градостроительством и архитектурой. Поэтому в искусстве наступает эпоха междустилья – эклектика, умеющая приспосабливаться к новым требованиям в отличие от классицизма. Поскольку садово-парковое искусство не осталось в стороне от происходящего, «многостильная» эклектика, как переосмысление классики, становится ведущей тенденцией садовой моды конца 19 - 20 столетия.

Благодаря демократизму господствующей в это время эклектики, предполагающей выбор исторических стилевых направлений, во второй половине 19

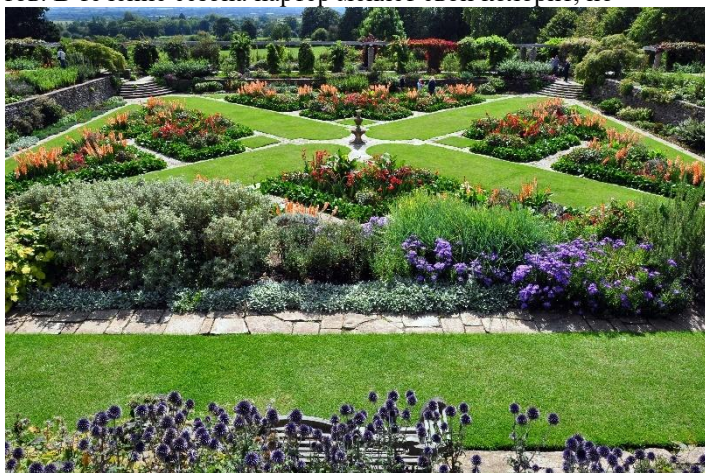
века в Англии возникает движение «Искусства и ремесла» как реакция на индустриализацию, распространение ширпотреба и потерю индивидуальности. Это социально-художественное движение оказало сильное влияние на садово-парковое искусство и стиль сада.

Одним из ярких представителей движения «Искусства и ремесла» становится Гертруда Джекилл, занимающаяся живописью и вышивкой. Прогрессирующая близорукость положила конец ее карьере художницы и акварелистки, но живописный талант Джекилл в полной мере воплотился в садово-парковом искусстве. В сотрудничестве с архитектором Эдвином Латченсом, также находившемся под влиянием движения «Искусства и ремесла», было создано более ста ансамблей по всей Англии.

Творческое сотрудничество предполагало «разделение труда»: Латченс проектировал общий

план сада в соответствии с принципами формального (регулярного) сада, с геометрически правильными террасами, клумбами, прудами и каналами, а Джекилл наполняла заданные формы живописными пятнами цветников.

Пожалуй, самым известным объектом совместного творчества Джекилл и Латченса является усадьба Хестеркомбе, в саду которой воплотились абсолютно новые приемы ландшафтного искусства. Квадрат партерного сада, доминирующего в общей композиции, сохраняя традиционную регулярность садов Возрождения, был необычно рассечен Латченсом диагональным крестом газонных дорожек, которые кажутся коврами, раскатанными по каменным плитам (рис. 1). В получившихся четырех треугольниках Джекилл разместила свои живописные «полотна» из растений. Цветы, заполняющие треугольные клумбы и отличающиеся по форме и окрасу, были мастерски подобраны по палитре и напоминали картины импрессионистов. В течение сезона партер меняет свой колорит, но

<https://i.pinimg.com/originals/e9/86/4d/e9864d6865ca5f425f96467118ae3061.jpg>
Рис. 1. Хестеркомбе. Партерный сад.

Если в садах барокко буленгрин окружали геометричные газонные откосы, то пространство партера – «затонувшего» сада Латченса и Джекилл обрамляют подпорные стены из природного камня, вдоль которых Гертруда разместила свои знаменитые живописные миксбордеры из цветущих растений. Для достижения наибольшего эффекта в посадках Джекилл смешивала местные и экзотические культурные растения с простыми дикорастущими травами, а также часто сочетала цветущие культуры с листовыми, чтобы еще больше подчеркнуть цветовое решение.

это всегда яркие, живые сочетания чистых красок. Природное буйство посадок не нарушает геометрию партера, так как клумбы «окантованы» бордюрами из нецветущих более низких растений. Этот прием, конечно, заимствован из барочных садов, но решен более мягко природными формами растений без топиарной стрижки.

Таким образом, строгая регулярность композиционной структуры сада, заложенная Латченсом, стала прекрасной рамой для живописных картин из растений Джекилл.

При создании партера Латченс вдохновлялся садами эпохи Возрождения и барокко, поэтому партерный сад не только регулярен, но и располагается ниже прилегающей территории подобно буленгину в барочных садах. Однако оформление перепада уровней в Хестеркомбе демонстрирует новый прием ландшафтного решения (рис. 2).

<https://i.pinimg.com/736x/9b/f3/96/9bf39697d5f9cf3cb62195dabf990569.jpg>
Рис. 2. Хестеркомбе. Партерный сад. Бордюр.

С южной стороны по всей 72-метровой длине партерного сада Латченс построил Большую беседку (перголу), напоминающую берсо из садов Возрождения и барокко (рис. 3). Джекилл живописно украсила колонны беседки, изготовленные из местного природного камня, вьющимися растениями. Но, если в исторических берсо трельяжные конструкции были едва заметны, полностью «подчиняясь» зеленом массам вьющихся растений, созданный Джекилл и Латченс образ состоит из «равноправных» частей композиции – массивных каменных колонн и живописных посадок растений (рис. 4, 5).

		
<p>https://greatgardensfork-ids.files.wordpress.com/2013/03/p1010054.jpg Рис. 3. Хестеркомбе. Партерный сад. Большая беседка.</p>	<p>https://i.pinimg.com/originals/ba/b2/77/bab2776e0e66ead30bdfaf8a70005bdd.jpg Рис. 4. Хестеркомбе. Большая беседка.</p>	<p>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Hampton_Court_-_37099478565.jpg Рис. 5. Хемптон-Корт. Барокко. Берсо.</p>

Большая беседка не только достойно завершает композицию партерного сада и является комфортной прогулочной зоной с «проникающими» окнами в начале и в конце галереи, но и служит рамой для панорамных пейзажных сцен окружающего ландшафта.

В садах в стиле «Искусств и ремесел» довольно часто использовались геометрично стриженные «зеленые» стены в качестве формального элемента. В результате, многие сады этого периода представляют собой цепочку пространств – «садовых комнат», отделенных друг от друга высокими живыми изгородями.

Идея «садовых комнат» не нова, великие барочные парки украшают «зеленые» кабинеты – боскеты, которые создают интригу для посетителей, скрывая «внутреннее содержание» за «зелеными» стенами. В садах в стиле «Искусств и ремесел» эффект неожиданности также преследует прогуливающихся по «коридорам» из одной «комнаты» в другую, ведь каждая «комната» такого сада имеет свой неповторимый «интерьер». Но, если в боскетах барокко внутреннее «устройство» обязательно соответствовало регулярной структуре парка, то в «садовых комнатах» в стиле «Искусств и ремесел» строгая зеленая огранка формальных изгородей «сдерживает» буйство цветов и фактур неформального стиля посадок. И вновь это совмещение формального, регулярного и естественного, неформального, отражающее главный прием садов в стиле «Искусства и ремесла», создает неизгладимое впечатление и демонстрирует новые возможности в садово-парковом искусстве.

Один из самых знаменитых садов Англии Hidcote Manor является ярким примером использования «садовых комнат», на создание которых владелец

поместья Лоуренс Джонстон – полковник английской армии, тяжело раненный во время Первой мировой войны, выйдя в отставку, потратил более 40 лет.

«Садовые комнаты» Hidcote Manor обрамлены, согласно стилю «Искусства и ремесла», формальными живыми изгородями, скрывающими от посетителей неформальное природное «содержание» с удивительными по красоте комбинациями редких кустарников и деревьев, злаков и цветов. Ведь Джонстон был еще и страстным коллекционером экзотических растений, которые привозил, путешествуя по другим странам. Каждая «садовая комната» имела свой неповторимый стиль и название – Театральная лужайка, Кленовый парк, Сад колонн, Белый сад и др. Джонстон помимо «зеленых» стен использовал и традиционное для регулярных садов топиарное искусство – фигурно стриженные растения, которые структурируют живописные посадки «неформалов». А поскольку топиарные формы создают из вечнозеленых растений, сад великолепен и гармоничен в любое время года.

«Сад с колоннами» («The Pillar Garden») – сад, в котором топиарно стриженные формы из тиса, создают атмосферу Древнего Рима (рис.6). Регулярную строгость, доминирующую в этой «садовой комнате», смягчают естественные природные формы у подножия «колонн», в то же время топиарии служат прекрасным фоном для этих цветущих растений.

«Белый сад» («The White Garden») в Hidcote Manor представляет в плане квадрат, разделенный на четыре квадратных клумбы мощеными дорожками (рис. 7). Традиционную регулярную основу усиливают четыре топиарные формы, расположенные в композиционном центре. При этом каждая из четырех квадратных клумб оформлена живописными посадками растений с белыми цветами.

<https://i.ytimg.com/vi/mkqkYEEYYoUk/maxresdefault.jpg>

Рис. 6. Hidcote Manor. «Сад с колоннами».

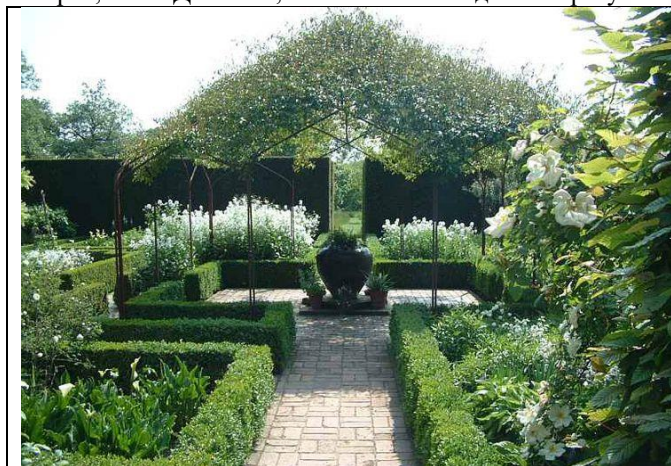
<https://i.pinimg.com/736x/9a/99/c4/9a99c41e31fc144407130be521018d71.jpg>

Рис. 7. Hidcote Manor. «Белый сад».

Сдержанность цветовой палитры придает особую изысканность этой «садовой комнате». Поэтому «Белый сад» Джонстона вдохновил поэтессу и писательницу Виту Саквилл-Уэст и ее мужа дипломата Гарольда Николсона на создание своего «Белого сада» в замке Сиссингхерст в Англии (рис. 8). И этот «Белый сад», наполненный всеми оттенками белого цвета, также имеет четкую структуру в форме креста, заданную Гарольдом, в перекрестии которого находится пергола из кованого металла, а периметр клумб очерчен топиарно стриженными вечнозелеными кустами. Поскольку палитра сада предполагалась принципиально сдержанной и практически монохромной, Вита, которая, как и Джекилл, занималась посадками в регу-

лярной структуре, задуманной Гарольдом, делала акцент на текстурах, формах и композиции. Сохраняя главную идею, картина сада менялась каждую неделю, благодаря правильному подбору растений с учетом их индивидуальной сезонной декоративности.

Общей планировкой садовой территории приобретенного в 1930 году поместья с замком Сиссингхерст занимался Гарольд Николсон. К существовавшим на территории поместья зданиям и кирпичным стенам Гарольд добавил еще 3 новые стены из похожего кирпича и несколько новых «зеленых» стен из тиса, самшита и граба. Десять отдельных садов, связанные между собой проходами в стенах, стали результатом такого планировочного решения (рис. 9).

<https://i.pinimg.com/736x/29/bd/b3/29bdb3ae3d0afa3e69da5828ec189aec.jpg>

Рис. 8. Сад замка Сиссингхерст (Sissinghurst Castle Garden). «Белый сад».

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=3cff714c9054642182874cc1fc90f7bb_1-9181971-images-thumbs&ref=rim&n=13&w=1600&h=1201

Рис. 9. Сад замка Сиссингхерст (Sissinghurst Castle Garden).

Композиционный центр сада - «круг» Гарольда: круглый газон, окруженный «зелеными» стенами из тиса, с проходами через каждую четверть круга. Созданный Николсоном геометрический каркас сада, романтическая и страстная Вита живописно заполняла растениями, согласно принципам движения «Искусства и ремесла».

Поскольку «сочетание несочетаемого» - формального, регулярного и естественного, неформального, становится основным приемом в садах, создается новый парковый элемент «неформал» - миксбордер, автором которого является Гертруда Джекилл. Она разработала теорию по построению смешанных цветников, разрывая планы со схемами посадок, таким образом создавая живописные полотна из цветов. Для большей выразительности Гертруда рекомендовала создавать фон для миксбордеров в виде стриженных «зеленых стен» (рис.

10). «Пурпурный бордюр» с палитрой цветов, соответствующей названию, на фоне кирпичной стены украшает сад с замком Сиссингхерст (рис. 11). В Hidcote Manor Лоуренс Джонстон создает «Красный бордюр» с растениями красного цвета на фоне стриженной «зеленой» стены и газонного «ковра» (рис. 12).

<https://i.pin-img.com/736x/a4/5e/51/a45e51d1fc7b8f51f6698d0366f3bc00.jpg>

Рис. 10. Гертруда Джекилл. Миксбордер.

<https://i.pin-img.com/736x/bb/b7/b2/bbb7b2b3c97d17812b1214a19249670a.jpg>

Рис. 11. Сад замка Сиссингхерст (Sissinghurst Castle Garden). «Пурпурный бордюр».

В результате, миксбордер, как полноценный садовый элемент, стал «завсегдатаем» не только садов в стиле «Искусства и ремесла», но и других ландшафтных объектов с конца 19 века по сегодняшний день. Так, ландшафтный архитектор эпохи модернизма Мин Руйс (Mien Ruys) после поездки в 1927 г. на обучение в Англию и встречи с Гертрудой Джекилл (Gertrude Jekyll) внедряет ставший классическим английский бордюр в свои модернистские сады (рис. 13).

<https://i.pin-img.com/736x/ed/eb/a9/edeba90119de262a9a77e3650cb544bd.jpg>

Рис. 12. Hidcote Manor. «Красный бордюр».

<https://i.pin-img.com/736x/bb/b7/b2/bbb7b2b3c97d17812b1214a19249670a.jpg>

Рис. 13. Мин Руйс (Mien Ruys). Миксбордер.

Результаты.

Проведенный архитектурно-ландшафтный анализ известных садов в стиле «Искусства и ремесла» позволил выявить особенности композиционного решения.

Использование традиционной для парков Возрождения и барокко регулярной структуры в садах в стиле «Искусства и ремесла» демонстрирует преемственность, несмотря на новую трактовку этой регулярности.

Совмещение регулярной основы и формальных элементов сада с неформальными пейзажными посадками становится не только главным принципом садов движения «Искусства и ремесла», но и абсолютно новым приемом в садово-парковом искусстве.

Образ «компромиссного» сада, созданный в конце 19 века, до сих пор эксплуатируют ландшафтные архитекторы.

Миксбордер, «рожденный» в садах в стиле «Искусства и ремесла», актуален и в современных ландшафтных объектах.

Введение дикорастущих трав в культурные посадки, впервые появившееся в садах в стиле «Искусства и ремесла», до сих пор является актуальной тенденцией ландшафтного проектирования.

Обсуждение.

В связи с результатами архитектурно-ландшафтного анализа, возникает вопрос о причинах появления новаторских приемов именно в это время. Сады в стиле «Искусства и ремесла» в Англии были не столь масштабны, имели скорее статус коттеджных садов и зачастую создавались не профессионалами. Вероятно, поэтому авторы таких садов могли позволить себе выйти за рамки существующих в садово-парковом искусстве канонов, что открыло новые возможности в ландшафтном творчестве.

Заключение.

Композиционная структура садов в стиле «Искусства и ремесла» подтверждает преемственность предыдущих стилевых направлений и отсутствие в этих садах радикального отрицания исторического наследия, как это происходило в первых модернистских садах. При этом новаторские стилистические тенденции ландшафтной архитектуры, выработанные в этих садах, поспособствовали стремительному развитию садово-паркового искусства.

Таким образом, архитектурно-ландшафтный анализ садов в стиле «Искусства и ремесла» показал, что для создания выдающихся объектов садово-паркового искусства современным ландшафтным архитекторам необходимо изучать и творчески переосмысливать опыт предыдущих исторических эпох.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the reviewer). The review can be provided to interested persons upon request.

Список источников:

1. Корнеев Е. Сады Мин Руйс (Tuinen Mien Ruys) <http://www.nb-garden.ru> специально для GARDENER.ru
2. Sissinghurst Castle Garden (Сад Сиссингхерст) <http://www.nb-garden.ru> специально для GARDENER.ru
3. Пирсон, Грэм С. Лоуренс Джонстон: создатель Хидкота. 2013 г.
4. Соколов Б. Хестеркомб - садовый роман с камнем. www.gardenhistory.ru. 2010 г.
5. Соколов Б. Мокрое счастье Сиссингхерста. www.gardenhistory.ru. 2010 г.
6. Белых Л. Hidcote Manor Garden (Сад поместья Хидкот). <http://www.nb-garden.ru> специально для GARDENER.ru
7. Джетер О. Стиль сада: движение искусств и ремесел. <https://countrysideliving.net>

References:

1. Korneyev E. Gardens of Min Ruys (Tuinen Mien Ruys) <http://www.nb-garden.ru> specifically for GARDENER.ru
2. Sissinghurst Castle Garden (Sissinghurst Garden) <http://www.nb-garden.ru> specifically for GARDENER.ru
3. Pearson, Graham S. Lawrence Johnston: The Creator of Hidcote. 2013
4. Sokolov B. Hestercombe - a garden romance with stone. www.gardenhistory.ru. 2010.
5. Sokolov B. The Wet Happiness of Sissinghurst. www.gardenhistory.ru. 2010.
6. Belykh L. Hidcote Manor Garden (Сад поместья Хидкот). <http://www.nb-garden.ru> специально для GARDENER.ru
7. Jeter O. Garden Style: The Arts and Crafts Movement. <https://countrysideliving.net>

Информация об авторе:

Гефнер Ольга Александровна, доцент кафедры истории и теории архитектуры, архитектурный факультет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. e-mail: o-hefner.box@mail.ru

Olga A. Gefner, Associate Professor of the Department of History and Theory of Architecture, Faculty of Architecture, Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering.

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 15.11.2025;

Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 08.12.2025;

Принята к публикации / Accepted for publication 20.12.2025.

Автором окончательный вариант рукописи одобрен.