



**Аткина Л.И.
Вишнякова С.В.**

**СЕМАНТИКА
САДОВО-ПАРКОВОГО
ИСКУССТВА**

Екатеринбург
2014

Электронный архив УГЛТУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РФ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ландшафтного строительства

Аткина Л.И.
Вишнякова С.В.

Семантика
садово-паркового искусства

Учебно-методическое пособие
для самостоятельного изучения теоретического курса
для студентов заочной и очной формы обучения
специальности 250700 «Ландшафтная архитектура»
по дисциплине «Семантика садово-паркового искусства»

Екатеринбург

Электронный архив УГЛТУ

Печатается по рекомендации методической комиссии ЛХФ.

Протокол № от сентября 2012г.

Рецензент – доцент Воробьева Т.С.

Редактор Черных Л.Д.

Подписано в печать

Плоская печать

Заказ

Формат 60x84 1/16

Печ.л.

Поз.

Тираж

Цена

Редакционно-издательский отдел УГЛТУ

Отдел оперативной полиграфии УГЛТУ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Программа курса.....	3
Материалы для самостоятельного изучения.....	4
Глава 1. Сад как явление в истории культуры. К семантике садово-парковых стилей.	4
Глава 2. Изменение образа сада с древних культур.....	13
Глава 3. Образ сада в иконографии. "Сад заключенный" (Вертоград).....	16
Глава 4. Религиозная символика цветов. Христианская символика	18
Глава 5. Цветочная семантика в классическом искусстве, живописи.....	21
Глава 6. Символика узоров древних культур. Орнамент в садово-парковом искусстве	30
Глава 7. Семантика барочных садов. Сады Италии.....	38
Глава 8. Символика природных элементов в японских садах.....	40
Список рекомендуемой литературы.....	46
Темы рефератов.....	47
Контрольные вопросы.....	48

Введение

Курс лекций «Семантика садово-паркового искусства» читается для студентов очной и заочной форм обучения направления 250700.62 «Ландшафтная архитектура».

Цель данной дисциплины раскрыть особенности эстетического восприятия садово-парковых объектов в разные периоды истории в странах Европы, Ближнего и Дальнего Востока.

В методическом пособии приведена программа всего курса в которой курсивом выделены темы, которые надлежит изучить учащимся самостоятельно. Для освоения материала в методическом пособии приведены фрагменты материалов, которые использованы для чтения лекций. В последней части методического пособия приведены вопросы, на которые необходимо будет ответить при написании контрольной работы студентам, обучающимся заочно.

Программа курса

Курс состоит из девяти крупных тем, каждый из которых включает несколько разделов. В таблице также приведены ссылки на литературные источники для самостоятельного изучения материала.

Название темы	Рекомендуемая литература
1. Сад – как явление в истории культуры. Изменение образа сада с древних культур. Образы сада в иконографии. "Сад заключенный" (Вертоград). Цветочная семантика в классическом искусстве, в живописи. Цветы в Средневековом европейском изобразительном искусстве (Италия, Голландия). Портреты цветов. Религиозная символика цветов, христианская символика.	8, 9, 10, 11, 13, 22
2. Семантика садово-паркового искусства в Западной Европе. Позднее Средневековье, Ренессанс. Отличительные черты садов эпохи Возрождения, семантика садовых архитектурных и растительных элементов. Вода, скульптура, растения в садах Ренессанса. Флоренция. Виллы Медичи, Капраролла, Ланте, д"Эсте.	1, 2, 4, 5, 6, 9, 18
3. Семантика Барочных садов. Сады Италии (Виллы Альбани, Гарцони). Голландское барокко. Символика садов Маньеризма. Сады Австрии, Польши, Германии. Отношение человека к природе, выражен-	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

<i>ное в садово-парковом искусстве.</i>	
4. Сады Классицизма. Французский классицизм, характерные черты. Семантика Версаля. Садовые аллегии. Терминология, основные понятия в садово-парковом искусстве.	1, 2, 4, 5, 8, 9, 13
5. Русские сады. Аптекарьские сады, "Московское барокко". Семантизм Петровских садов. Символы и эмблемы (на примере Летнего сада и Петергофа). Влияние голландского барокко на сады петровской эпохи.	3, 7, 9, 20, 21, 22, 24
6. Философия пейзажного стиля. Английский сад. Рокко в садово-парковом искусстве России.	3, 7, 9, 20, 21, 22, 24
7. Восточная садовая символика. Садово-парковое искусство Китая. Цветочная и древесная символика в произведениях китайской живописи, поэзии, архитектуры.	12, 14, 17, 18, 19, 23, 25
8. <i>Садово-парковое искусство Японии. Символика природных элементов в восточных садах (камень, вода, растения, металл, воздух). Образы животных.</i>	12, 14, 17, 18, 19, 23, 25
9. <i>Символика узоров древних культур. Геометрические, растительные и животные мотивы в орнаменте разных стилевых эпох. Орнамент в садово-парковом искусстве.</i>	11, 13, 15, 16

Материалы для самостоятельного изучения Глава 1. Сад – как явление в истории культуры.

К семантике садово-парковых стилей.

Сад как текст (Лихачев Д.С. Поэзия садов, 1991г.)

В настоящее время садово-парковое искусство изучается по преимуществу историками архитектуры. Семантика садово-парковых произведений обычно не рассматривается. Это сказывается на особенностях наших реставраций садов и парков. Последние часто лишаются своего содержания, поскольку архитекторов интересуют прежде всего зрительные аспекты садов. При этом даже сама зрительная сторона садово-паркового искусства в известной мере сужается, подчиняется современным вкусам, на первый план выступает интерес к некой абстрактной «регулярности», понимаемой довольно упрощенно. Сады и парки представляют в основном как произведения «зеленой архитектуры». Однако, обратная связь с эпохой в садах и парках необычайно велика. Сад — это попытка

создания идеального мира взаимоотношений человека с природой. Поэтому сад представляет как в христианском мире, так и в мусульманском раем на земле, Эдемом.

Искусство всегда есть попытка создания человеком некоего счастливого окружения. Но если в других искусствах это окружение только частично, то в садово-парковом оно действительно окружает. Это превращение мира в некий интерьер. Поэтому в садовом искусстве материалом служат не только деревья и кусты, но и все другие искусства и частично природа за пределами сада, например, небо, видимое то в больших, то в малых размерах через деревья и над деревьями. Сад всегда выражает некоторую философию, эстетические представления о мире, отношение человека к природе; это микромир в его идеальном выражении.

«Эстетический климат» эпохи состоит в эстетическом мировидении, сказывающемся в других искусствах и больше всего в поэзии.

Высокая семиотичность садов Средневековья, Ренессанса и Барокко затем падает в садах Романтизма, заменяясь их интенсивной эмоциональностью.

С середины XIX века в садах резко уменьшается и то, и другое. Сады начинают восприниматься как архитектурные сооружения, способные возбуждать по преимуществу архитектурные же впечатления. Поэтому садовое искусство, ограниченное пределом возраста деревьев и кустов, постепенно теряет свои связи с эстетическими формациями прошлого в руках реставраторов и практикующих садоводов. Последние, как правило, не стремятся прочесть сады как иконологические произведения и восстанавливают их как формальные наборы различных элементов «зеленой архитектуры».

Потеря умения «читать» сады как некие иконологические системы и воспринимать их в свете «эстетического климата» эпохи их создания находится в связи с тем, что за последние примерно сто лет резко упала способность иконологических восприятий и элементарные знания традиционных символов и эмблем вообще. Не будем здесь подробно касаться вопроса о том, почему произошло это падение, но на одну из причин легко указать: это сокращение классического и теологического образования. Восприятие же иконологической системы садов особенно трудно потому, что в садах чаще, чем в других искусствах, давала себя знать скрытая символика. Возьмем хотя бы такой пример.

Всем известны радиальные построения аллей, знаменитая трехлучевая композиция садов Версаля. Но очень редкому посетителю Версальского парка известно, что это не просто архитектурных прием, раскрывающих внутренние виды в саду и вид на дворец, а определенная иконологическая система, связанная с тем, что Версальский парк был посвящен прославлению «короля-солнца» — Людовика XIV. Аллеи символизировали собой солнечные лучи, расходящиеся от площади со статуей Аполлона — некоей ипостаси не только солнца, но и самого «короля-солнца».

Цветы ничего не возбуждают в нас, кроме зрительных и очень редко обонятельных ощущений. Их символика нечасто и то только попутно вспоминается нами. Статуи в садах для нас только молчаливые и ничего не говорящие красивые украшения. Встретив в саду статую Вольтера, мы не придали бы никакого значения тому, что она поставлена в саду непременно в гроте. Может быть, увидев статую Флоры, мы бы догадались, что она имеет отношение к саду, к его растительности, но не смогли бы в совокупности оценить смысл садовых скульптур. Редкий посетитель Петергофа придаст большое значение тому, что самый большой и мощный фонтан изображает библейского Самсона, раздирающего пасть льву, и заинтересуется тем, какое отношение имеют к нему остальные скульптуры каскада. Наше художественное мышление разучилось не только понимать, но и интересоваться символическими и аллегорическими значениями цветов, деревьев, кустов, скульптур, фонтанов, смыслом аллей, дорожек, «зеленых кабинетов», аллегорическим значением прудов, их форм и расположением. Именно поэтому при упрощенном архитектурном переустройстве в Пушкине Старого сада в 60-х и 70-х гг. нашего века с такой легкостью расстались с Трехлучным прудом, освободили Верхнюю ванну от тесно окружавших ее деревьев и в произвольном сочетании расставили старые статуи, не считаясь со смыслом, который они должны были выражать.

Но раньше сад воспринимался как большая книга, как учебное помещение, своего рода «классная комната». Пустой сад не изображался и не воспринимался как эстетическое явление. Сад был всегда «действующим». В этом его разительное отличие от архитектурных сооружений, которые часто ценны сами по себе и, в противоречие со своим практическим назначением, с особенной обостренностью воспринимаются зрителем в тишине, вне городского транспорта и движения пешеходов, вне городского быта, например, в Петербурге в белые ночи.

Существует два типа семантики садов. Первый тип значения садов может быть почти адекватно выражен или объяснен словами. Это различные аллегии, символы определенных понятий, событий, людей, богов, обычно выражаемые в скульптурных или чисто архитектурных памятниках, но и прямо словами — в надписях и подписях. Второй тип значения — это общее примыкание элементов садового искусства к тому или иному понятийно-стилистическому строю. Таковы стиль сада или его части, общее настроение, создаваемое садом или его отдельными элементами, открывающимся видом, растительным и архитектурным окружением, возбуждаемые садом ассоциации. Этот второй тип семантики сада требует значительно более сложного анализа и описательного искусства со стороны искусствоведов.

Смысловое содержание имеет сама форма произведения искусства. Так, Филиппино Липпи помещал голубя Святого духа в точке схождения перспективных линий, а в более раннее время в эпоху Средневековья внутренние монастырские сады не случайно делились аллеями крестообразно на четыре «зеленых кабинета», а в центре схождения аллей (т.е. в центре креста) ставился либо фонтан, символизирующий собой жертвенную жизнь Христа, либо сажался куст роз, символизовавший Богоматерь.

Не все, конечно, в садах является «носителем значений», есть и утилитарные объекты. Однако соотношения, связи, семиотическая роль утилитарных элементов в садах — это далеко не случайно и также диктуется особенностями мировоззрения эпохи. Даже «отсутствие мировоззрения» есть мировоззренческий факт, тесно связанный с «эстетическим» климатом и идейными течениями эпохи.

Ни в одном произведении подлинного искусства нет ничего, что бы, так или иначе, не обладая иконологическим смыслом, было бы одновременно случайным, не связанным со своим временем. В этом же сама «случайность» не случайна, подчиняясь известным законам ее появления, а «отсутствие смысла» есть в какой-то мере смысловое явление.

«Случайности» в произведениях Барокко иные, чем в произведениях Романтизма, как и сама невыдержанность стиля в какой-то особой плоскости оказывается его выдержанностью. В этой связи стоило бы сказать и о том, что бездарный творец произведения Барокко бездарен иначе, чем бездарный реалист. Это не всегда видно современникам автора, но зато хорошо улавливается по мере отступления стиля в прошлое. Вот почему антикварная ценность

произведения искусства часто значительно выше, чем его ценностью как чисто эстетического объекта. Это же побуждает нас хранить малейшую особенность старого сада, которая при отсутствии исторической точки зрения на нее могла бы казаться пустой и ненужной.

Можно сказать, что в садовом искусстве есть значения всех характеров: есть надписи, иногда поэтические, есть скульптура, изображающая определенные мифологические и исторические персонажи, архитектурные сооружения, посвященные тому или иному понятию, явлению, лицу (например, обелиски или храмы, посвященные тому или иному богу, памяти умершего или какой-либо добродетели), есть фонтаны со значением или без значения в первом типе, но с непременным смыслом во втором, стилистическом типе, есть гроты и эрмитажи, различные по смыслу, есть даже пруды-памятники, есть исторические и поэтические воспоминания, связанные с садом, но не задуманные самим садоводом, а являвшиеся результатом событийного обогащения сада, т.е. появления в саду мест, связанных с какими-то происшедшими в нем событиями., есть отмеченные названием или каким-либо памятным знаком места (рощи, поляны) и т.д. и т.п.

Вот почему для понимания садово-паркового искусства прошлого особенно интересны его связи со словесными искусствами, а больше всего с поэзией, тем более что многие мировые поэты были одновременно и садоводами, а другие испытывали особенное влечение к памятникам садово-паркового искусства, «читали» сады, видели в них книгу, все виды поэтических жанров от оды до элегии и идиллии.

Узко архитектурный подход современных специалистов по садам и паркам изгнал из них в значительной мере историю изменений эстетических представлений — историю стилей во всяком случае. К тому же сады утратили свое органическое родство с поэзией, с которой они всегда были тесно связаны. Для работ на русском языке, написанных с такой чисто «архитектурной» точки зрения, характерно объединение всех регулярных садов Западной Европы в одну манеру без попыток различить в ней местные стили и изменения. При это образцовыми садами «регулярной манеры» обычно считаются французские. Равным образом все нерегулярные сады объединяются в понятие «пейзажных», без попыток увидеть в них какие бы то ни было различия, даже национальные (иногда, впрочем, выделяются русские пейзажные сады, как отражающие русскую природу).

Эти представления до крайности упрощают историю садово-паркового искусства Нового Времени. На самом деле садово-парковое искусство остро откликается на все те изменения в эстетических представлениях, которые охватывают всю культурную ситуацию каждой из эпох развития человечества. Во всяком случае мы можем говорить о садах периода романского стиля (в Англии он называется «нормандским»), готического, о садах Ренессанса, Барокко, Романтизма. Но в этом ряду очень часто почему-то выпадает Рококо и французский Классицизм, который не следует смешивать с Барокко, и многие из национальных вариантов каждого из перечисленных выше стилей. Западноевропейское исследование садов регулярного стиля обращают внимание на отличительные черты итальянских садов, голландских, французских. Так, например, по определению Эдварда Хайамса, голландские регулярные сады отличаются интимностью, уютностью и обилием цветов. Французские регулярные сады величественны, используют большие массы деревьев и вьющиеся вечнозеленые растения и в гораздо меньшей степени цветы.

Есть еще одна особенность в развитии стилей садово-паркового искусства, о которой следует сказать. Между стилями в садовом искусстве нет таких резких переходов, какие существуют в других искусствах: деревья растут медленно, их сажают на вырост, с расчетом на будущее, иногда далекое, и площадь для садов и парков по большей части «традиционна»: она связана уже с существующими на ней зданиями и постройками, а потому с трудом поддается переустройству. Новый стиль в садовом искусстве возникает не «рядом» со старым, как в большинстве искусств, а приходит на смену ему на том же участке земли. К старым же насаждениям во все века существовало бережное отношение: деревья ценились, и особенно самые старые; сохранялась старая планировка садов, старые строения. Поэтому смены совершались медленно. Сады не строились, а преобразовывались их старых.

Есть еще одна особенность садово-паркового искусства, о которой забывают вовсе. Сады и парки были теснейшим образом связаны не только с идеями и вкусами общества, но также и с бытом их хозяев, с укладом жизни современников. Сады устраивались для размышлений, для поэтических мечтаний, для ученых занятий, в Средние века — для молитв и благочестивых бесед, а в Новое время — для приема гостей, их узкого круга или широкого, для празднеств, иногда для официальных приемов послов (как в Англии), иногда для

любовных утех и интимных свиданий, а в период Романтизма — для меланхолических прогулок и т.д.; в каждую эпоху по-своему.

Сады Ренессанса возрождали античные сады Лицея или Академии, в них собирались по преимуществу ученые и художники. Вместе с тем, Ренессанс создавал сады для знати; эти сады отвечали потребностям быта аристократии: в них устраивались приемы и дружеские собеседования. Сады должны были соответствовать темам этим собеседований — преимущественно ученых, философских. В поздний период Средних веков и в эпоху Ренессанса обязательным было музицирование в садах, танцы и игры. Немногочисленные хозяева и их гости должны были иметь возможность срывать с деревьев и кустов плоды, украшать себя сорванными цветами, находить в садах молитвенное или философское уединение.

В садах Барокко была усилена их семантическая сторона и элемент иронии. Сады эпохи просвещенного абсолютизма во Франции, а частично и в Англии, прославляли монарха аллегорическими изображениями, фонтанными группами и скульптурами. Сады Версаля были, например, насыщены солнечной символикой, ибо прославляли «короля-солнце».

От садов не отделимы, как отделяют сейчас, — оранжереи, парники, иногда молочные фермы, банкетные киоски и концертные залы, «эрмитажи», купальни. Одним словом, сад в каждую эпоху охватывал ту или иную территорию, тот или иной круг бытовых объектов. И он настолько тесно был связан с социальным устройством общества, что о полном восстановлении сада на ту или иную дату, особенно на дату его закладки (к тому же закладывался сад с расчетом на будущее), нечего и помышлять. В современных условиях не только невозможно собрать сотни садовников, садовых рабочих, как их собирали в свое время из крепостных или солдат, но невозможно восстановить и те здания, и представления о природе, которые существовали у посетителей сада в свое время и воздействовали на их эстетическое восприятие сада, побуждали собирать в саду типичные для своего времени «редкости», в настоящее время благодаря упростившимся отношениям между странами в большинстве случаев переставшие быть таковыми. Сейчас разведение многих редчайших растений (редчайших для XVII или XVIII вв.) в эстетических целях могло бы показаться неуместным и бессмысленным чудачеством, но сбросить его со счетов садово-паркового искусства прежних веков никак нельзя.

Из этого следует, что полная реставрация садов в том их эстетическом и познавательном-идеологическом аспекте, который был действенен в свой век и в своих условиях, просто невозможна. И отдых был разный в различные эпохи, и «садовый быт» был каждый раз иным, тесно связанный с социальным строем эпохи, с тем кругом людей, для которых сад предназначался, с культурными запросами и эстетическими представлениями своего времени. Садовое искусство меньше других поддается реставрации, если под реставрацией понимать законченное восстановление сада в его действенной и адекватной эпохе эстетической форме.

Итак, — сад — не мертвый, а функциональный объект искусства. Его посещают, в нем гуляют, отдыхают, размышляют, развлекаются — во всякую эпоху по—своему. Он не может быть музеефицирован в той мере, в какой эта музеефикация возможна для архитектурного объекта.

Глава 2. Изменение образа сада с древних культур.

Сад - образ идеального мира, потерянный и обретённый рай; воплощение загробного мира как благого места; преобразованная и упорядоченная человеком природа, упорядоченный космос, мир сотворенный, обустроенный, разумный или чувственный.

Поклонение садам восходит к древнейшим временам: индуистская мифология рассказывает о райском саде, космическом центре, в котором есть дерево, исполняющее любые желания; обители богов были окружены цветущими садами с прудами. Земные сады с гротами, прудами, природными водоемами, украшенными фонтанами с лебедями и другими водоплавающими птицами, предназначались для медитации.

Сад — это архетипический образ души, невинности, счастья, а в снах он является местом, где растут и культивируются жизненные феномены. Такой сад может быть аллегорией Я, если в центре его находится большое дерево или фонтан.

Сад - Символ рая. При этом тесно связан с символикой Создателя как садовника и Творения как разбивки сада (упорядочивания вселенной и, или изначального Хаоса). В его центре растет дерево, дающее жизнь, а его плоды или цветы — награда тому, кто отыщет центр. «Райский сад» указывает на Творца, поместившего первого человека в пространственно обозначенном, безопасном месте. За крытыми галереями средневековых монастырей располагались

идиллические сады, которые отражали характерное для своего времени понимание утерянного рая.

У инков сад - «Сад Солнца» — образ мира.

У римлян огороженные погребальные сады рассматривались как копия Элизия. Сады с земными погребальными банкетными, олицетворяющими застолья в Элизии, были зачастую засажены виноградом, как для того, чтобы обеспечить возлияния, так и в качестве символа жизни и бессмертия. Там высаживались также розы, символизирующие вечную весну.

В более древние эпохи картина «сада Гесперид» символически отображала совокупность представлений о некоей блаженной потусторонности мир, где произрастают золотые яблоки.

В орошаемых районах Египта и Ирана, похожие на оазисы, распланированные сады с дающими тень деревьями, цветами, запахами, птицами и текущей водой стали символами убежища, красоты, плодородия, чистоты и весенней свежести юности — предвкушения радостей бессмертия. Крестообразная планировка классического персидского сада, разделенного четырьмя ручьями, проистекающими из центрального источника или фонтана, основана на мифическом образе рая («рай» — этимологический синоним «сада»).

Сад - Символ мира и обустроенного Космоса. Символ души и свойств, культивируемых в ней, а также укрощенной и упорядоченной природы.

Садовая архитектура Ренессанса и особенно барокко считала образцом культивирования жизни «французский сад». В противоположность этому «английский сад» означает возврат к нетронутой руками человека, неосвоенной природе, которая более соответствует романтическому мироощущению.

В даосизме миниатюрные сады — маленькая земная копия рая. Особенно изысканной является японская садовая архитектура с ее сознательным стремлением к гармонии стихий (элементов), что особенно видно по традиции составления букетов цветов (икебана). Ее происхождение связано с китайской садовой символикой, в которой такие естественные объекты, как камень, дерево, гора, пруд и остров, означают наглядное выражение божественных сущностей. Вообще восточноазиатский сад должно всегда понимать как совершенное отображение космической гармонии, благоприятно воздействующее на человека.

В исламе Четыре Райских Сада — это Сады Души, Сердца, Духа и Сущности, символизирующие мистическое путешествие души.

В психологии сад — символ сознания, в противоположность пустыне бессознательного, а также ограждающего женского принципа. Часто используется как метафора любовного рая, созданного влюбленным — «садовый источник — колодезь живых вод» (Песнь Песней, 4:15). В символике сновидений сад расценивается также положительным образом. «Он — место роста, место, где холятся и лелеются переживания внутренней жизни, — пишет Э. Эппли. — В нем достигает своей полноты в особо упорядоченных и окрашенных формах ход времен. В нем жизнь и ее красочная полнота предстают в самом лучшем свете. Окружающая стена скрепляет воедино цветущие внутренние силы», причем ворота можно обнаружить часто только после того, как обойдешь всю стену.) «Это — символическое выражение длительного душевного развития, достигающего полноценного внутреннего богатства».

В алхимической картине мира такой сад представляет собой некую обитель, куда можно ступить, лишь преодолев огромные препятствия и израсходовав много усилий, сквозь узкие ворота.

Огороженные сады заключают в себе женский, охранительный принцип и означают девственность.

У христиан огороженный сад — символ Девы Марии. Запертый сад является символом непорочного зачатия Девы Марии. Этот символ ведет свое происхождение из Песни Песней Соломона 4:12, где говорится: «Запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник: рассадники твои — сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревьями, мирра и алой со всякими лучшими ароматами». В христианской иконографии огражденный сад символизирует девственность вообще и Деву Марию в частности («Мария в розовых кущах» — характерный сюжет иконографии). Тайнственное плодородие запертого сада стало в христианстве символом Девы Марии, которую часто изображают на фоне сада в сцене Благовещения. Путь от неосвоенного леса через священную рощу ведет в сад, то есть искусственно обустроенный и обихожанный участок природы, что в традиционной символике толкуется положительно.

В Евангелии от Иоанна (20:15) Мария Магдалина, пришедшая ко гробу Господа рано утром, не узнала стоящего за ее спиной Иисуса.

«Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне...». Отсюда происходит обращение к Господу — Божественный Садовник

Для всех основных мировых культур сады представляют собой и зримое благословение Господне и способность самого человека достигнуть духовной гармонии, прощения и блаженства.

В Китае обширные сады с озерами, скалами и горами, созданные во время правления династии Хан, имитировали мифические Таинственные острова, где императоры надеялись оказаться в качестве бессмертных. Киото, древняя столица Японии, идеальный пример японского искусства садоустройства, насыщен духовным символизмом.

Глава 3. Образы сада в иконографии. "Сад заключенный" (Вертоград).

На иконе (рис. 1) Богородица в царственных одеждах из тяжелой парчи с золотыми цветами с Младенцем на руках изображена стоящей в саду. Два летящих ангела поддерживают корону над Ее головой. Это «коронование» свидетельствует о заимствовании с западных образцов.

Сад представлен четырехугольным, огороженным невысокой золотой балюстрадой и насаженным регулярными рядами трав и цветов, в основном — тюльпанами и гвоздиками. Эти же цветы стоят в вазах по углам ограды и у водоема.

В показе рая передается не столько впечатление художника от реально существовавших на Руси царских и боярских регулярных садов того времени, сколько представление о благоустроенности, ухоженности и упорядоченности райского сада, отгороженного на иконе от «дикого» холмистого пейзажа. Строго регулярная планировка райского сада являлась одним из многочисленных свойств, приписываемых раю, и особо подчеркивалась, например, в видении блаженного Андрея Юродивого, где говорится: «Прекрасные эти сады стояли там рядами, как стоит полк против полка».

Интересно, что изображенный сад не замкнут оградой — балюстрада имеет всего три стеночки, на первом же плане функцию преграды выполняет изображенный водоем, пруд, который отделяет сад от зрителя. Возможно, здесь нашло отражение одно из многочисленных средневековых представлений, по которым рай отделяется от всего остального мира рекою, неким водным пространством, которое сложно преодолеть.



Рис. 1. Богоматерь. Вертоград заключенный. Никита Павловец. Около 1670 г. Государственная Третьяковская галерея

В то же время Богоматерь стоит на полукруглом выступе как бы над прудом, она приближена к нижнему краю иконы. Этот выступ ассоциируется с таким же по форме выступом солеи в храме, точно так же как небольшие прямоугольные площадки по сторонам от центра

соотносятся со ступеньками, ведущими в боковые двери алтаря.

Богоматерь, стоящая словно на солее перед алтарем, представлена здесь как дверь царских врат, ведущая в святая святых храма, дверь в рай.

В то же время Она являет собою и образ всей Церкви — Невесты Христовой, Царицы с Царственным Младенцем на руках, Который изображен с державой. В связи с этим звучит и тема страстей Христовых, ибо Царь славы во время литургии невидимо проходит через главные врата иконостаса (которые поэтому и получили название царских) при перенесении святых даров из жертвенника на престол.

Богоматерь словно предчувствует жертвенную смерть Спасителя — в правой руке у Нее красная гвоздика, символ крестных мук Господа. Иконописец создал утонченный и настолько лиричный образ Пресвятой Девы, насколько это было возможно в рамках православной иконы.

Как уже было сказано, водоем изображен на иконе не случайно. В самом тексте Песни песней говорится о наличии в заключенном саду колодца (Песн. 4:15).

Источник, родник, фонтан почти обязательно присутствует во многих западноевропейских образах «hortus conclusus», в частности на рассмотренной миниатюре 1517 г. Помимо этого, изображение водоема, реки связано на иконе с Богородичной символикой, ибо Богородица является источником вечной жизни для всего

человечества. Это представление находило широкое отражение в живописи XVII в., где композиция «Богоматерь Живоносный источник» станет особенно популярной.

«Мадонна в огражденном саду»

Среди памятников с изображением Богоматери в запертом саду (или беседке из роз, что так же связано с мотивом огороженности, замкнутости) — изображение неизвестным художником райского сада около 1410 г. из Франкфурта-на-Майне (Институт искусства), «Мадонна в беседке из роз» Стефано да Вероны (начало XV в.), «Мадонна в беседке из роз» Стефана Лохнера (около 1440 г.), «Мадонна в огражденном саду» Мартина Шонгауэра (вторая пол. XV в., Франция) (рис. 2).



Рис.2. «Мадонна в огражденном саду» Мартина Шонгауэра (вторая половина XV в., Франция).

Во всех перечисленных произведениях Богоматерь представлена с Младенцем, сидящей на троне (в беседке) или на траве в саду, который обнесен стеной или изгородью (как у Шонгауэра).

Сад наполнен многочисленными растениями, среди цветов наиболее часто изображаются алые розы.

Глава 4. Религиозная символика цветов. Христианская символика

В православных храмах цветы чаще всего ставят справа и слева от иконостаса. у царских врат. Ими украшаются праздничные и особо почитаемые храмовые иконы, выносной крест, плащаницу, подсвечники, орлец. Есть и другие места, где разрешается использовать декоративные растения, их может указать священник. Когда мы выбираем ассортимент для того или иного случая, немаловажно знать цвет облачения священнослужителей.

Так, на *Рождество*, в воскресенья, в праздники святителей, апостолов и пророков ризы, как правило, золотые или желтые. На *Троицу*,

Духов День, Вербное Воскресенье, а также в дни памяти преподобных и юродивых - зеленые. На все *праздники Богородицы* - облачения голубые или белые, на Вознесение и Преображение - белые, в дни памяти мучеников - красные, в Крестопоклонную неделю, в день чествования Креста Господня - темно-красные и фиолетовые. В *дни постов* - одежды темных тонов. Все это отражает таинство той или иной службы и должно быть учтено при оформлении.

А какие цветы уместны в храме? Очевидно, не слишком яркие, не грубые и не кричащие, а те, что подчеркивают красоту икон и благоговение верующих. Сегодня храмы в городах все чаще украшаются срезанными цветами. Но, конечно, подойдут и горшечные растения - пальмы, аспидистры, аралии, аспарагусы, нефролепис, шеффлера, фикусы. Особенно хороши подставленные к ним или использованные в самостоятельном декоре красиво цветущие культуры - азалии, цинерарии, кливии, каллы, амариллисы, бальзамины, гортензии, хризантемы, бегонии. Правда, многие комнатные растения требуют света и регулярного ухода, поэтому по согласованию со священником прихода допустимо приносить в храм на праздничные службы, а потом забирать домой.

Можно воспользоваться и искусственными цветами, ведь так истари украшали у нас кiotы, пасхальные вербы, куличи. Но они должны быть выполнены на высоком художественном уровне (аляповатые бумажные не подойдут).

Есть растения, которые нельзя ставить в храме. Прежде всего, это ядовитые и так называемые магические растения, используемые в "приворотных зельях", упоминаемые в заговорах и заклинаниях. Не рекомендуются колючие ветки гледичии, акации, боярышника, терновника, шиповника. По аналогии неуместны и кактусы, колючие агавы, эуфорбия спленденс (в православии орудия и предметы пытки Спасителя не вносятся в храм). У роз желательно снять шипы. Не годятся также растения с сильным дурманящим запахом - черемуха, жасмин, гелиотроп, некоторые сорта лилий, в общем все то, что перебивает особый, неповторимый запах православного храма. К тому же, в массе они могут вызвать головокружение у молящихся.

Формы цветочного убранства церкви часто зависят от местных обычаев, мнения священника. Это могут быть букеты или композиции в вазах. Если у вас нет оазиса, достаточно положить в вазу с водой металлическую или пластиковую сетку, моток проволоки и другие приспособления для фиксации стеблей. Композиции из срезки или горшечных делают и в корзинах. В любом случае они не должны быть

очень высокими, чтобы не доминировать в церкви. Композиции можно сочетать с гирляндами, которыми обрамляют иконы (полностью или частично), плащаницу, царские врата. При этом не надо закрывать красивые элементы архитектурного декора. Гирлянды собирают на специальном оазисе, мини-деко (они продаются в цветочных магазинах) или плетут из веток аспарагуса, ели, туи, дерена, спиреи. Живые цветы вставляют в зелень незаметно в стеклянных или пластиковых пробирках с водой.

Сегодня технический арсенал городских флористов позволяет работать на готовых элементах с помощью специальных "пистолетов", клеев, спреев и т.п. Но выбирая украшения, надо советоваться со священником и следовать русской традиции. Взять, например, всевозможные венки и кресты из формового оазиса. Велико искушение использовать их в праздничном декоре, однако эти изделия в православном храме не развешивают. В определенные дни принято украшать цветами лишь сами церковные кресты, в частности, выносной - на Крестопоклонную неделю и на Воздвижение.

Каждый праздник имеет свои особенности декора.

На *Рождество* русский храм убирается обычно ветками или даже целыми деревцами ели. Кроме глубокого смысла (вечнозеленые - символ вечной жизни), такое оформление создает торжественное ощущение совершающегося таинства. Зайдите в церковь накануне вечером (в сочельник), когда она уже в еловом убранстве, - тишина, покой и особое чувство ожидания праздника охватят вас непременно. Кстати, кресты на елках неуместны (даже в домашних композициях).

Очень красив храм в *Вербное Воскресенье*, когда народ приносит на освящение веточки вербы с цветами и свечами. В северных и центральных районах России это - пушистые шарики кустарниковой ивы (краснотал), на юге - побеги плакучей ивы вавилонской (иерусалимская верба). Украшая церковь в эти дни, хорошо ввести в декор вайи (пальма) или саговников (цикас). Ведь именно пальмовыми ветвями приветствовал народ Иисуса при въезде в Иерусалим.

На *Крестопоклонной неделе* украшается цветами Крест Господень. А после нее в храме, среди других, ставят красные и лиловые цветы (в том числе гортензию в горшках или корзинках), что готовит верующих к приближению Страстной седмицы.

В *Страстную пятницу* тщательно украшают плащаницу. Композиции около нее делают в корзинах, вазах, на подсвечниках. Плащаница сначала стоит в храме, чтобы верующие могли подойти и поклониться, а затем ее обносят вокруг храма. Если ее обвивают гирляндой,

то работа должна быть выполнена очень чисто и надежно. Выбирают стойкие белые цветы, например, головки гвоздик, мелких хризантем с небольшим количеством зелени.

Обычно священник сам определяет набор растений, но, как правило, это традиционные для России пасхальные цветы, а не экзотические антуриумы и протеи. В одних храмах флориста просят сделать вокруг плащаницы гирлянду из 33 гвоздик (по числу лет земной жизни Христа), в других - использовать гиацинты, но всегда речь идет только о белых сортах. Ведь они повторяют цвет самой плащаницы. Кроме того, это символ света и чистоты, потому и на праздник Преображения Господня тоже предпочтительны белые цветы.

На *Пасху* церковь убирают особенно красочно. Здесь уместно радостное, но гармоничное многоцветье. Сейчас во многих храмах из горящих лампочек выкладывают слова "Христос Воскресе!", но это же делается и с помощью цветов.

Многие иконы напоминают нам что, белые лилии - символ непорочности Пресвятой Девы и Благовещенья. Вот почему ими обрамляют образа Богородицы на Благовещенье, и на архангела Гавриила, принесшего весть о рождении Христа, - и его икону.

Очень интересно оформляют икону и плащаницу на *Успенье Богородицы*. Белые цветы соединяют с синими и голубыми (по символике - цвета неба и веры), а в гирлянде на плащанице - вновь белые лилии.

В начале лета - праздник *Святой Троицы*. Храм и дома верующие убирают зелеными ветками березы, лесными, луговыми, полевыми цветами. Пол в церкви часто засыпают травами.

Глава 5. Цветочная семантика в классическом искусстве, в живописи

Анемон. В Греции символизировал скорбь и смерть. Согласно легенде, возлюбленный Афродиты Адонис был убит диким кабаном, и неутешная богиня превратила капли его крови в прекрасные цветы. Трилистники анемона в первых христианских общинах символизировали Троицу.

Акация (тамариск). Символ бессмертия благодаря своей стойкости и жизнеспособности. Почиталась у древних египтян и евреев. Быстрый рост акации и ее красота сделали это дерево эмблемой плодовитости и воли к жизни.

Апельсиновое дерево. Как одно из самых плодovitых деревьев, являлось символом плодородия. Апельсин был знаменитым «золотым яблоком», которое Юнона дала Юпитеру в день их бракосочетания.

Береза. Священное дерево всей Северной Европы. В гороскопе друидов ей посвящен день летнего солнцеворота, 24 июня. В то же время она символизировала переход от зимы к весне, как первое дерево, выпускающее почки. Первый месяц весны в Украине носит название «березень». Одно из священных деревьев восточных славян, **береза**, была у русских «ярилиным» деревом. Ярилин день — древний языческий праздник плодоносящих сил природы. Позднее этот праздник увязали с православной Пасхалией, он стал зависеть от дня Пасхи и назывался «семик» — седьмой четверг по Пасхе. Поэтому **береза** еще считается у православных русских Троицким деревом. На семик и на Троицу березу освящают в храмах. **Береза** - символ девичьей красоты, целомудренности.

У народов Крайнего Севера **береза** — шаманское дерево. Шаман делает на березовом шесте семь или девять зарубок, означающих восхождение в верхние миры.

Верба. У восточных славян — символ весны. У древних славян верба символизировала первоисточник сотворения мира, Дерево Жизни, Чумацкий Шлях на небесах.

В России верба, как символ весны, заменила священные пальмовые ветви (листья вайи) в праздник памяти входа Иисуса Христа в Иерусалим (праздник вайи отмечается в последнее, шестое, воскресенье Великого поста, перед Пасхой). Дотронуться до человека освященной вербой — означало соединить его с силами Космоса, обновить его здоровье.

Виноградная лоза. Один из древнейших символов плодородия и изобилия, жизненной силы и жизнерадостности.

Лоза с гроздьями винограда или птицы, клюющие гроздья, указывают на центральное таинство Церкви — Евхаристию: люди или клюющие гроздья птицы представляют христиан, питающихся Телом и Кровью Христовыми.

В Новом Завете — символ рая, земли, обетованной тем, кто причащается Телу и Крови Христовой.

Вишня. В Украине — символ матери, родной земли, невесты.

В Японии это одно из самых почитаемых деревьев. Символ весеннего пробуждения природы.

В геральдике дикое вишневое дерево изображается в виде семисвечника (меноры).

Василек. Символ доверия.

Гвоздика. В Западной Европе символ любви, помолвки и брака. Розовая гвоздика символизирует материнство, белая — чистую любовь, желтая — пренебрежение или отказ.

Гранат. Плод гранатника — древневосточная эмблема бога Солнца и эмблема жизни.

Гранат был символом Ковчега Потопа, так как содержал в себе семена новой человеческой расы. Божественный символ, именуемый «запретным секретом». В греческих и латинских переводах Библии этот плод по ошибке назван «яблоком», в результате неправильное название перешло во все европейские языки.

Остатки цветка (шипок) на верхней стороне плода граната в геральдике — изображение короны.

Гранат изображается всегда золотым. А зерен граната всегда 12 — число, с глубокой древности символизирующее совершенство.

Дуб. Одно из самых сакральных деревьев, с которым связано много символических пластов.

Индоевропейский корень слова «дуб» тождественен корню слова «дерево».

Под сенью мамврийского дуба Аврааму явился Господь. В Древней Греции дуб был посвящен Зевсу Громовержцу. Дуб являлся эмблемой силы, мощи, мужества и доблести.

Священное дерево у кельтов и у славян. Под ним приносились жертвы. Поклонялись отдельным деревьям и целым священным рощам. В гороскопе друидов дубу посвящен один из особых дней года — день весеннего равноденствия, 21 марта.

С введением христианства началось безжалостное истребление дубов по всей Европе, как главного предмета языческих культов.

В алхимии дуб — символ начальной материи; дуплистый, полый внутри дуб означает бочку, специальный сосуд для брожения и очищения элементов. Из круглых наростов на листьях дуба — чернильного ореха — получали красную краску.

Символ твердости, крепости, прочности, долголетия. В мистери-ях Бог-Отец часто выступал под именем или в форме дуба. Как эмблема доблести и мужества дуб (дубовый лист, дубовая ветвь, дубо-вый венок, дубовая гирлянда).

Дуб с желудями — эмблема зрелости, полной силы.

Дуб без желудей — эмблема юной доблести. Цвет желудей — зеленый, коричневый, золотой, красный (символ благородного, велико-

душного могущества). Цвет геральдических дубовых листьев также бывает зеленым, серебряным и золотым.

Ель. Символизировала вечную жизнь. Символика ели получила свое воплощение в двух непересекающихся значениях: 1) как «дерево жизни» ель стала почитаться в новогодних и рождественских празднествах, эмблема которых — разукрашенное, искусственно расцвеченное целое дерево; 2) как символ жертвенности и похоронного знака употребляются еловый лапник, гирлянды из еловых лап или еловые венки. Часто лапник специально мелко рубят и набрасывают на свежую могилу, чтобы подчеркнуть частичность, обрывочность человеческой жизни.

В эмблематике используются целое дерево, еловая ветвь и шишка. Целое дерево в гербах обычно означает наличие в данной местности большого количества елей. Геральдические шишки ели имеют для северных стран значение «плод», «орех». Цвет их красный или золотой. В западноевропейских странах шишка в гербе означает древность города, возникшего на месте военного поселения или жертвенного капища. В этом случае шишка носит название «пирр», что означает «высшая точка пирамиды».

Ива. Символ разлуки для всего Древнего Востока. Ее тонкие ветви ломали на память, прощаясь перед дальней дорогой.

Ива в Европе означает скорбь, печаль. Плакучая ива, символизирующая горе и смерть, присутствует на картинах, изображающих распятие. Так как ива продолжает цвести, сколько бы ветвей с нее ни срезали, она служит символом Евангелия, которое остается неизменным, несмотря на то, что разошлось по всему миру.

Кедр ливанский. Величественнейшее благоуханное хвойное вечнозеленое дерево. «Древо Господне». Символ благоволения Иеговы к своему народу — насаждение кедров в пустыне. Иудеи употребляют слово «кедр» по отношению к наиболее выдающимся и замечательным людям своего племени. Вероятно, что знаменитые Кедр Ливанские, срубленные для Храма Соломона, были просвещенными и посвященными мудрецами. Символ неподкупности и силы.

Калина. У восточных славян: символ зрелости и плодородия; символ вечной памяти; молодая, красивая девушка. Калиновый мост — свадебный символ.

Кизил. В Китае считалось, что, сломанные в праздник «двойной девятки», отмечавшийся в конце октября, его ветви отвращают болезни и наваждения.

Кипарис. Конусообразная форма кипариса — эмблема бессмертия у мусульман. Арабы называют кипарис «древом жизни».

Символ светлых сил, оберег от несчастья — дым кипарисовых ветвей (Китай).

В Европе символизирует печаль, скорбь, поскольку использовался при бальзамировании тел и для изготовления гробов.

Клен (явор, платан, чинара). Символ молодости, юноши, красоты и любви. Символ свежей силы, жизни, а также образ славы и великолепия.

У мусульманского пророка Сираха клен — символ великой премудрости Божией.

Клевер. Лист клевера — трилистник — символ Троицы. Клевер с четырьмя листьями, по поверью, приносит удачу.

Белая кувшинка. Символ чистоты, девственности.

Иначе ее называли «русалочьим цветом», считая, что кувшинка олицетворяет холодную русалочью красоту. Еще одно название кувшинок — «одолень-трава», помогавшая путнику преодолеть все тяготы дороги. Считалось, что одолень-трава, рожденная сырой землей из живой воды, отгоняет «нечистую силу».

Лавр. Символ триумфа, победы, успеха. Лавровая ветвь, лавровый венок — эмблема славы.

Согласно мифу, бог Солнца, зари и поэзии Аполлон преследовал нимфу Дафну, которая, убегая от него, превратилась в лавровый куст (по-гречески лавр — *дафн*). В объятиях Аполлона оказалось деревце, ветвями которого он украсил свою голову и лиру. Вот почему в Древней Греции музыкантов, поэтов, танцоров, покровителями которых был Аполлон, награждали именно лавровыми венками. Но уже в Древнем Риме лавровый венок стал высшим знаком славы, в том числе и военной, и императорской.

Липа. Символ женственности, мягкости, нежности и податливости. В германских языках имеет одинаковое и общее название от глагола *lindra* («смягчать»): *die Linde, lind*. Липой назывались ленты для пеленания грудных детей. Сердцевидные листья липы ассоциировались с сердечностью. Липа является женской противоположностью дубу.

Особое место липа занимает в символике западных славян, которые почитали ее как дерево-родительницу, сопровождавшее их всю жизнь. Липа давала одежду и обувь, укрытие и посуду.

Ландыш. У древних германцев ландыш был посвящен Остаре — богине восходящего солнца, зари и вестницы весны.

Христианская легенда рассказывает о том, что ландыш возник из слез Богородицы, пролитых ею, когда она стояла у креста, на котором был распят ее Сын. В Германии на Пасху парни и девушки украшали себя ландышами, что символизировало их любовь и счастье.

Лотос. С древнейших времен символ жизни или счастья.

В Китае символ чистоты: растет в тине, но не испачкан ею. Как лотос существует в трех элементах — земля, вода и воздух, — так и человек живет в трех мирах: материальном, интеллектуальном и духовном.

В Индии лотос священен. Он считается символом йони, означающим материнскую тайну творения.

В Египте голубой лотос, который цветет днем, а к вечеру закрывается, считали символом рассвета, пробуждения ото сна и именно поэтому клали его в гроб умершим, чтобы они проснулись на том свете. А белый лотос, наоборот, раскрывавшийся только ночью, считался символом сна.

Увенчанный лотосом скипетр — символ саморазвертывания. Когда у цветка девять лепестков — это символ человека, двенадцать — символ Вселенной и Бога, семь — число планет и число закона, пять — чувств и мистерий, три — число главных божеств и миров.

Мотивы раскрытого и закрытого лотоса стали постоянной органической частью египетского орнамента и послужили для создания двух типов египетских капителей колонн.

Лилия. С эпохи Возрождения лилия фигурирует в искусстве как символ благой вести. Тройная лилия представляла Троицу.

В противоположность розе означает мужское начало.

Главный цветочный символ в геральдике. Традиционный символ королевской семьи во Франции. Существует версия о происхождении этого символа из орнаментального обобщения пчелы.

Маргаритка. Маргаритки называют во многих странах цветками Пресвятой Девы Марии. Древние германцы приносили маргаритки в жертву богине любви Фрейне, нередко ее называли цветком любви и невестой Солнца. Средневековый рыцарь, возлюбленная которого соглашалась отдать ему свое сердце, получал право изобразить маргаритку на своем щите. Если же возлюбленная не хотела сказать рыцарю ни «да» ни «нет», она дарила ему венок из маргариток, который на средневековом языке цветов обозначал: «Я еще подумаю».

Мимоза. Символ недотроги, чувствительной особы: листья от прикосновения к ним руки человека сворачиваются. Древние часто

отождествляли мимозу с акацией, и потому лавры первенства в эмблеме чистоты и невинности принадлежат последней.

Миндаль. Божественное благоволение и бдительность. Форму миндаля имеет мандорла – ореол над божествами или святыми в различных религиях. Во Франции миндаль символизировал счастливый брак. Миндальное молоко было одним из дорогих компонентов постного стола во время Великого Поста перед Пасхой.

Мирт. Символ вечной любви и брака. Священное дерево греков. Миртовым венком увенчивали победителей за легкую победу.

Нарцисс. Символ холодной красоты, самовлюбленности, эгоизма. Связан с античной легендой о красивом юноше, который, засмотревшись на собственное отражение в воде, умер от любви к себе. Боги превратили его в цветок нарцисс. Этот цветок возлагали на тела умерших.

Незабудка. Это цветок тоски, эмблема верной любви между мужем и женой. В Германии незабудка считалась волшебным цветком, с помощью которого можно узнать имя суженого или суженой. Для этого нужно взять найденную случайно на дороге незабудку, положить ее под мышку и, не говоря ни слова, идти домой. Имя первого встретившегося мужчины или первой женщины и будет именем суженого или суженой. В середине века считалось, что название незабудки должно служить постоянным напоминанием о Боге. В связи с этим вырезали из дерева небесное око, окруженное венчиком, с надписью: «Помни обо мне».

Олива. Символ мира, достатка, плодородия и победы. Голубь возвращается на Ковчег к Ною с ветвью оливы как благой вестью о том, что вода начала спадать. Иисус молился в оливковых рощах Гефсиманского сада. Венок из ветвей оливы был высшей наградой.

Омела. Символизирует защиту и плодородие. Друиды почитали омелу как священное растение, называли ее «всеизлечивающей». В древности в Скандинавии была символом мира: дом, готовый принять гостя, украшали веткой омелы.

Осина. У славян, кельтов, индейцев и многих других народов — символ предательства, «проклятое» дерево, «Иудино» дерево, символ смерти. Вместе с тем в древней традиции осине придавали значение защитника, оберегающего от злых сил (осиновый кол охраняет от злых духов, такими колышками окружают огородные грядки против медведки).

Пион. Согласно древней легенде, у Эскулапа был ученик по имени Пион. Во время Троянской войны он исцелял раненых богов при помощи божественного цветка - пиона.

В некоторых странах, например в Китае, пион считают существом одушевленным, царем цветов, настолько красота каждого цветка совершенна и неповторима. С давних пор он является символом скромности и застенчивости: недаром сохранилась поговорка: «По-краснел, как пеон».

Пальма. От латинского palma, «ладонь». Главный символ победы и триумфа («пальма первенства»). Встречающие Спасителя при въезде в Иерусалим подметали его путь пальмовыми ветвями, вайями. Память об этом Церковь празднует в последнее перед Пасхой воскресенье: священники раздают вайи в виде креста, ими освящают дома и хранят до страстной среды как знак присутствия Христа. В северных странах вайи заменяют ветвями других растений (в частности, вербой).

Пальмовая ветвь — символ долговечности и одна из эмблем мира, причем, в отличие от голубя, светская эмблема. В Древней Греции вручалась вместе с венком победителю Олимпийских игр как личное пожелание здоровья и долголетия.

Подсолнечник. В Китае считалось, что он обладает свойством отгонять бесовское наваждение. У многих народов почитался как цветок, способный выдержать взгляд Солнца.

Плющ. Как вечнозеленое дерево, означает бессмертие, а из-за склонности обвиваться вокруг опоры служит символом навязчивости и прилипчивости.

Роза. Роза — эмблема весны, красоты, любви. Бутоны розы — символ девственности; увядшая роза — кратковременности земных благ. «Усыпать путь розами» означало устранить все препятствия, сделать дорогу легкой и безбедной. Лепестки роз были олицетворением изнеженности. Ходило представление о том, что в раю розы растут без шипов.

В христианстве роза посвящена Деве Марии. Алый цвет розы признан цветом крови Христа.

Роза и Крест — символы Христа и масонства.

Геральдическая средневековая роза имеет пять или десять лепестков, что связывает ее с пифагорейскими пентадой и декадой.

Роза является символом йони и западным эквивалентом лотоса.

В готическом искусстве так назывались розетки в виде мозаики, украшавшие фасады трансептов и главный вход соборов. Одна из роз,

северная, черная, никогда не освещалась солнцем. Другая, южная, белая сверкала в лучах полуденного солнца; последняя, красная, освещалась зарей заката, находилась над главами входом в собор и называлась Rota, колесо. Роза изображает Действие огня и его продолжительность. Эмблема синтеза.

Розмарин. В переводе с латыни означает «морская роса». Символ памяти – напиток из этого цветка древние греки употребляли для улучшения памяти. На языке цветов обозначает верность (память чувства), традиционный свадебный цветок, а также цветок траура (память об ушедшем человеке).

Тюльпан. Символ гордости (у славян).

Смоковница (Фиговое дерево, Инжир). Символизирует плодородие, так как плод имеет очень много семян.

Тень смоковницы высоко ценилась на Востоке. «Сидеть под смоковницей» иносказательно означало благосостояние и мир. Христос проклял бесплодную смоковницу, нарушившую Божий завет «Плодитесь и размножайтесь».

Сосна. На Востоке (в Китае) символ долголетия, вечности.

В Японии на Новый год составляли ритуальное украшение «Сосна у входа», в которое входили ветки сосны, бамбук и соломенная веревка или жгут. Вместе они представляли пожелание здоровья, стойкости к невгодам и оберег, ограждающий от злых духов, напастей и болезней.

В древности сосну использовали для костров при жертвоприношениях.

Геральдическое изображение — прямой ствол, расходящиеся ветви и остроконечные шишки.

Тополь. Символ одинокого, грустного девичества, девичьей тоски.

Фиалка. Символ застенчивости. Фиалка служила у греков эмблемой оживающей весной природы, а город Афины изображали в виде женщины с венком фиалок на голове. В христианской традиции символизирует смирение. Святой Бернар называл Деву Марию «фиалкой смирения».

Хризантема. В Китае ее праздник в девятый день девятой луны (праздник глубокой осени – празднуется в октябре). В Японии – эмблема императоров. Этот цветок символизирует долголетие, счастье и благосостояние. Изображение хризантемы присутствует на национальном флаге Японии.

Чертополох. Символ Шотландии. В британском гербе появился в 1702 году с девизом «*Nemo me impune lacessit*» («Никто не тронет меня, не поранившись»). Центральная эмблема нагрудного знака самого древнего и благородного ордена Чертополоха, кавалеры которого уступают в ранге только кавалерам Ордена Подвязки.

Хмель. Растение славянских русалий. Его изображение встречается в орнаментах на турьих рогах.

Яблоня. Символ материнства, плодородия, материнского благословения.

Яблоко. С античных времен яблоко, а точнее гранат, фигурировавший у народов Европы под этим названием, считался символом совершенства и эмблемой Божественного дара.

В действительности же символическое значение граната и яблока имеет более древнее происхождение и коренится в том удивлении, которое испытывали древние перед внешним видом этих плодов.

Шарообразная форма и красный либо золотистый цвет хорошо отражали два понятия: совершенство (ведь форма шара — самая совершенная геометрическая форма!) и обладание (точнее — трудности обладания, ибо охватить шар рукой труднее, чем любое другое тело). В европейской и русской символике яблоко часто заменяет понятие «плод». Является символом искушения, соблазна, недозволенного плода и деяния.

Ясень. Мировое древо кельтов — ясень. Он был источником жизни и бессмертия. Его крона, ствол и корни соединяли небеса, землю и подземный мир. Ясень посвящался верховному богу Одину.

Одно из священных растений Англии (наряду с терновником и дубом). В одной североамериканской легенде говорится о том, что первые люди появились на ясене.

Глава 6. Символика узоров древних культур. Орнамент в садово-парковом искусстве.

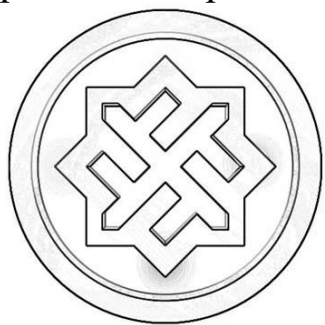
Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость, семантическую функцию. Исследователи орнамента считают, что он возник уже в верхнепалеолитическую эпоху (15—10 тыс. лет до н. э.). Древний орнамент был почти исключительно геометрическим, состоящим из строгих форм круга, полукруга, овала, спирали, квадрата, ромба, треугольника, креста и их различных комбинаций. Использовались в декоре зигзаги, штрихи, полосы, «елочный» орнамент, плетеночный

(«веревочный») узор. Древний человек наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира. Например, круг — солнце, квадрат — земля, треугольник — горы, свастика — движение солнца, спираль — развитие, движение и т.д. Постепенно эти знаки-символы приобрели орнаментальную выразительность узора, который стал рассматриваться только как эстетическая ценность. Цель орнамента определилась — украшать.

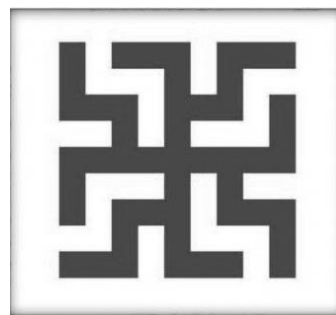
Выделяют четыре *главные функции орнамента*:

1) конструктивную — она поддерживает тектонику предмета и влияет на его пространственное восприятие; 2) эксплуатационную — она облегчает пользование предметом; 3) репрезентационную — она увеличивает впечатление ценности предмета; 4) психическую — она действует на человека своим символизмом и, таким образом, волнует или успокаивает его.

Свастика, один из самых ранних символов, который встречается в орнаментах почти всех народов Европы, Азии, Америки и др.(рис.3). Древнейшие изображения свастики встречаются уже в культуре племен Триполья V—IV тыс. до н. э.



Знак святого Владимира



Солнечный символ, характеризует обновление в Жизни Рода

Рис. 3. Примеры орнамента "свастика"

В древних и средневековых культурах свастика — солярный символ, счастливый знак, с которым связаны представления о плодородии, щедрости, благополучии, движении и силе солнца. Своим символом свастику сделал буддизм, придав ей мистический смысл вечного вращения мира. Свастические знаки входят и в христианские изображения, и в народное искусство. «Народное сознание донесло первоначальный смысл употребления свастики — не просто символа стихии, но того, кто распоряжается стихиями — вечного ветра, Святого Духа» [78:27]. В древнекитайских манускриптах также встречается изображение свастики, но этот знак обозначает понятие «страна», «область».

Меандр. До настоящего времени у исследователей искусства нет единого мнения насчет происхождения орнаментального мотива меандр (этот тип орнамента получил свое название от извилистой реки Меандр в Малой Азии; сейчас эта река называется Мендерес), который принадлежит к характерным орнаментальным мотивам античной Греции, а также Мексики, Перу и других народов. Он встречается как в самых простых, так и в самых сложных узорах на зданиях, сосудах, одеждах и пр. (рис.4).

Плетенка. Сложный и издревле распространенный узор известен еще со времен палеолита и получен, по всей вероятности, путем вдавливания в глиняную форму веревки. Более сложная по своей конфигурации плетенка, как основной элемент, входит в так называемый «звериный стиль» (тератологический стиль). Особую выразительность плетенка получила в кельтском декоре. Еще до нашей эры кельты заимствовали многие элементы своего орнамента у средиземноморских, а в дальнейшем у скандинавских и византийских народов, но, пропустив их орнаментику через свое художественное мышление, кельты до неузнаваемости ее изменили, создав свой особый декор.



Рис. 4. Пример орнамента "меандр"

Впоследствии в ленту плетенки стали включаться изображения отдельных частей тел животных: головы, пасти, лапы, ноги, хвосты и т. д., а также змеи, побеги растений и др. Этот тип украшения очень динамичен, безостановочен и неисчерпаем в своем движении. По всей вероятности, такой орнамент выражал мироощущение диких кочевых народов.

В дальнейшем плетенка заняла почетное место в резном декоре романских соборов, в болгарских, армянских, русских изделиях и сооружениях. Плетенка распространяется во всех странах Европы.

Появление **растительного орнамента** исследователи относят к искусству Древнего Египта (рис. 5), но необходимо отметить, что самые древнейшие растительные элементы орнаментики были геометризированны.

В дальнейшем абстрактный геометрический узор соединили с условно-реалистическим растительным и анималистическим орнаментом.

В орнаменте Египта отразился трансформированный окружающий мир, наделенный определенными религиозными представлениями и символическими значениями. В декоре часто использовался *цветок лотоса* или лепестки лотоса — атрибут богини Исиды, символ божественной производящей силы природы, возрождающейся жизни, высокой нравственной чистоты, целомудрия, душевного и физического здоровья, а в заупокойном культе он считался магическим средством оживления усопших. Этот цветок олицетворяли с солнцем, а его лепестки — с солнечными лучами.

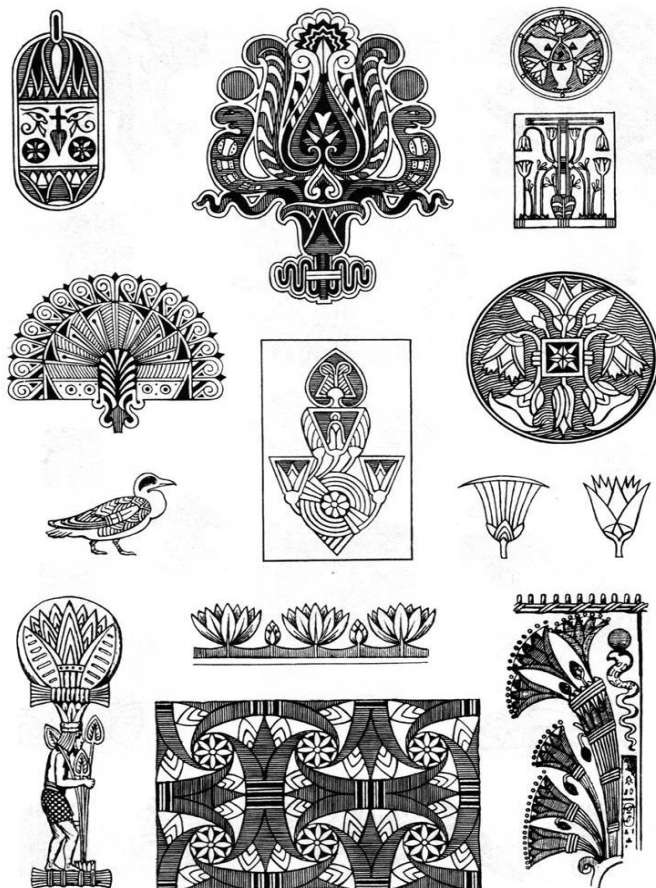


Рис. 5. Примеры египетского орнамента

В орнаменте использовали изображение *алоэ* — это засухоустойчивое растение символизировало жизнь в потустороннем мире.

В древнеегипетский орнамент входили стилизованные водные растения: *папирус, тростник, лилия*. Из деревьев особо почитались *финиковая и кокосовая пальмы, сикомора, акация, тamarиск, терновник, персея (дерево Осириса), тутовое дерево* — они

воплощали жизнеутверждающее начало, идею о вечно плодоносящем Древе жизни. В декор включались венки из *листьев, виноградных лоз, гроздьев фиников, чешуйки древесной коры* и др. Среди

анималистических мотивов встречаются *сокол*, *гусь* (египтяне представляли рождение солнца из яйца Великого Гоготуна), *антилопа*, *обезьяна*, *рыба*, *цапля* (священная птица Бену — олицетворение души Осириса, символ возрождения), *жук-скарабей* (символ бессмертия), *змея* (кольцо, образуемое змеей, держащей во рту свой хвост, — символ вечно восстанавливающегося мирового порядка) и др. Особо популярным было изображение жука-скарабея, он имел очень сложную и многообразную символику. Скарабей считался священным символом вечно движущейся и созидательной силы солнца, почитался знаком, приносящим счастье, заменял в мумии вынутое сердце.

Формирование декора и орнамента Древнего Востока связано с искусством Древней Месопотамии (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Вавилон, Мидия) и Персии. Получили распространение геральдические и эмблематические композиции с фигурами грифонов, крылатых гениев, вепрей, быков, иногда с человеческими головами (шеду), лошадей. Часто эти мотивы располагались по сторонам священного Древа жизни, одного из важнейших элементов искусства Востока.

Наиболее распространенным мотивом в орнаменте была *роетка* (ромашка, маргаритка). Она имеет вид стилизованной круглой головки распутившегося цветка, если смотреть на него сверху. По всей вероятности, розетка, ее круглая форма, воспринималась как символ солнца, обозначала идею круговорота явлений во Вселенной, как сказано о том в Библии — «всё возвращается на круги своя».

Часто встречается в ассирийском искусстве изображение шишки. Предполагают, что это *кедровая шишка*, и символизирует она мужество. Из растительного мира в декоре заимствованы: *пальметта*, *плоды граната*, *плоды ананаса*, *гроздь фиников*, *колосья (эмблема бога плодородия)*, *зерно* и др.

В персидском декоре преобладали разнообразные растительные мотивы, в изображениях которых соединились условность и натуралистичность. В орнаменте используются *цветы гвоздики*, *шиповника*, *нарциссов*, *анемонов*. Из животных предпочитали изображения *львов*, *леопардов*, *верблюдов*, *слонов*, *газелей*. В декоративные композиции вводились изображения людей — пеших и всадников, птиц. Популярным был мотив плавающего пламя и элемент сердце с вписанным в него трилистником, который означал идею духовного бессмертия.

Основные римские элементы орнаментики — это листья аканта, дуба, лавра, вьющиеся побеги, колосья, фрукты, цветы, фигурки людей и зверей, маски, черепа, сфинксы, грифоны и др. Наряду с ними изображались вазы, военные трофеи, развевающиеся ленты и т. д. Часто они имеют реальную форму. Орнаментика несла в себе и определенные символы, аллегория: дуб считался символом высшего небесного божества, орел — символом Юпитера и т. д. Греки ценили искусство из любви к прекрасному, римляне — из любви к роскоши.

Византийское искусство — очень важная историческая эпоха, время создания нового христианского искусства и в то же время — утонченного, богато орнаментированного светского, придворного искусства.

В византийском орнаменте активно используются зооморфные мотивы — как реальные, так и фантастические, наделенные определенными символами, аллегориями, поэтическими иносказаниями. Наиболее распространенными были изображения львов, леопардов, волков — одним словом, тех животных, которые олицетворяли мощь, победу, силу, отвагу. Из птиц предпочтение отдавали павлинам, голубям, орлам. Растительные мотивы — это разнообразные вариации пальметок, часто трех-лепестковых и пяти-лепестковых, гибкие стебли и листья, виноградная кисть, колос пшеницы, лавровый венок, оливковая ветвь, а также «византийский цветок».

Одна из древнейших культур — *китайская*. Уже самые ранние, датированные II тыс. до н. э., декоративные мотивы состояли из сложных динамичных узоров, которые условным языком орнамента передавали гармонию и космогоническую панораму мира. Например, знак *ян-инь* (круг, разделенный надвое спиралью) означает нераздельность мужского и женского начал.

Важными элементами стали изображения, несущие в себе магическую функцию, символику: цикады предвещали урожай, стебли бамбука олицетворяли стойкость и мудрость, дикая слива (мейхуа) — верную дружбу, персик — символ бессмертия, плод граната намекал на многочисленное потомство, цветы пиона — знатность и богатство, зеленая сосна, цепляющаяся своими корнями за скалы, — долголетие и стойкость к жизненным неурядицам, бык и баран сулили людям сытость и богатство (рис. 6).

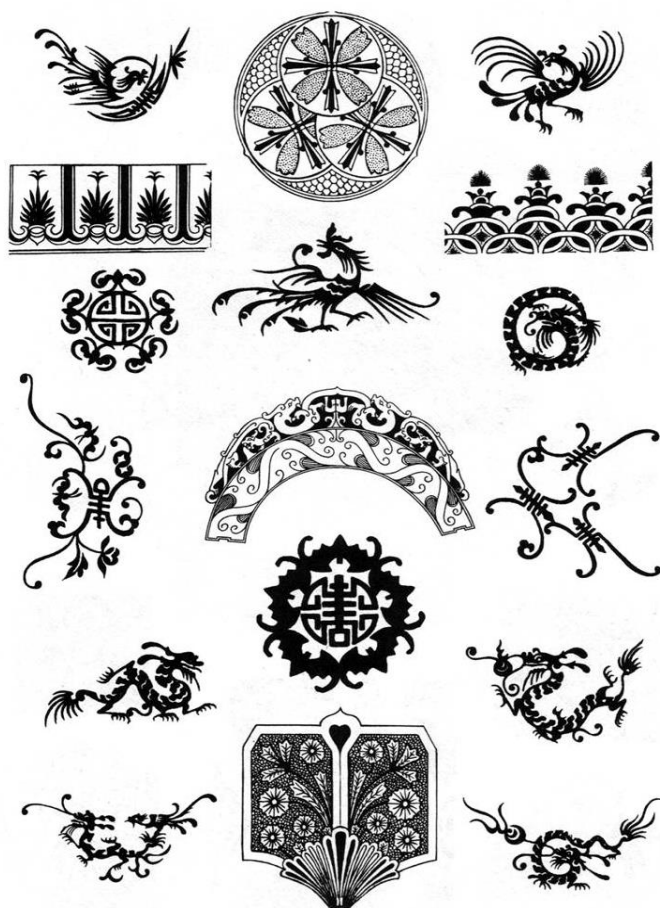


Рис.6. Примеры китайского орнамента

Фантастическая маска-зверь тао-тё (таотэ) соединяет черты тигра, барана, дракона. Одно из ее значений — защита от злых духов. Цветок и порхающая рядом бабочка — любовь. Представление о благодати связано с чудовищем-драконом с головой хамелеона, рогами оленя, ушами быка, хвостом змеи, пятью когтями орла, чешуей рыбы. Это изображение приобретет значение символа императорского могущества и

совершенства. Символом императриц стало существо с головой фазана, шейей черепахи, телом павлина или дракона с распростертыми крыльями. В китайской орнаментике встречаются мотивы свастики (вань) и иероглифа «шоу» — знаки долголетия. Очень древним является орнамент в виде спиралей, волн, кучевых облаков, восьмиконечных звезд, крестов, меандра (символическое изображение грома), но он не непрерывный, как греческий, а повторяющийся элементами узора одиночно или парами. В китайском декоре соединились стилизация и натуралистичность.

Излюбленные мотивы — животные, часто фантастические; птицы, насекомые, цветы. В орнамент вводятся гербы (мондокоро), которые всегда замкнуты в круге, а также каллиграфически написанные стихи.

В Японии, как и в Китае, мотивы и элементы орнамента всегда несут в себе тайный смысл или символику: журавль (цуру) — символ процветания, удачи и долгой жизни, птицы, бабочки и мотыльки, особенно сидящие на цветах, говорили о любовных переживаниях, пожелании счастья, редька (дайкон) — символ силы и мощи, апельсин — продолжение рода, лотос — целомудрие, вишня (сакура)

— нежность, бамбук — стойкость и мужество, мандаринская уточка на скале под деревом — символ супружеского счастья и верности. Оппадающие весной цветы вишни напоминали японцам о недолговечности и изменчивости нашей жизни, долго цветущие хризантемы — о долголетию. В начале XVII в. особенно популярным был мотив цветущих пионов — символ человека знатного, благородного, знаменитого. Некоторые цветы и явления природы символизируют времена года: цветы сливы в снегу — зима, цветок вишни, камелия, дерево ивы, туманная дымка — весна, пион, кукушка, цикады — лето, хризантема, алые листья клена, олень, луна — осень.

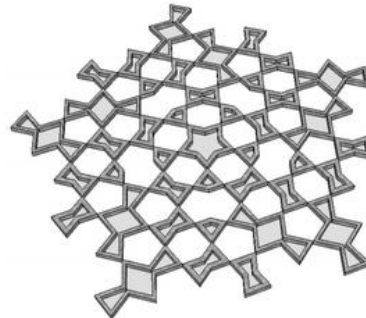
Символ императорской власти в Японии — стилизованный цветок хризантемы с шестью лепестками, расправленный в виде круга. Он олицетворял собой солнце, озаряющее лучами Страну восходящего солнца.

Существуют два основных вида *мусульманского орнамента*, имеющих бесконечное разнообразие вариантов — растительный *ислими* (узор из гибких, вьющихся растительных стеблей, побегов, усыпанных листьями и цветами) и геометрический *гирих* (жесткие прямоугольные и полигональные непрерывные фигуры-сетки, узлы).

Ислими и гирих (рис.7) всегда строго математически выверены и рассчитаны. Их варианты и композиции многообразны и практически неисчерпаемы и бесконечны.



Ислими



Гирях

Рис. 7. Примеры исламских орнаментов

В Европе более популярными стали названия *мореска* — причудливый восточный геометрический орнамент и *арабеска* — причудливый орнамент из растительных форм (рис. 8). Одна из особенностей арабского декора — «ковровая» орнаментация, в которой узор покрывает всю поверхность предмета или сооружения по принципу «horreur vacui» (боязнь пустоты). В исламском декоре почти всегда присутствуют краткие надписи — пословицы,

благопожелательные изречения из ислама, афоризмы и т. д. Из растений чаще всего встречаются цветы тюльпанов, гвоздик, гиацинтов, амариллисов, побеги вьющихся растений и др., изображенные в естественном или стилизованном виде. Необычайно популярными были розы и плоды граната, они символизировали райскую жизнь. Использовали в исламском декоре и капельники (сталактиты).

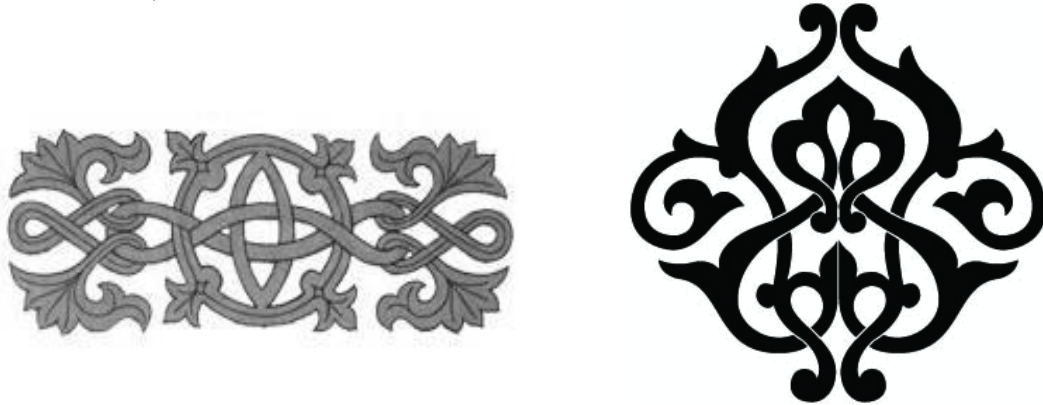


Рис. 8. Примеры орнамента "Арабеска"

Глава 7. Семантика Барочных садов. Сады Италии

Барокко - это художественный стиль, зародившийся в 80-х годах XVI века в Италии и процветавший в европейском садово-парковом искусстве эпохи абсолютизма до середины XVIII в. Этот стиль нашел отражение при создании садов и парков не только в Италии, но и Франции, Германии и других стран, включая и Россию.

Стиль барокко отличает декоративная пышность, пластичность, а иногда и вычурность форм. Средства архитектуры, скульптуры, инженерного искусства и собственно садоводства направлены на достижение театрализованного и эмоционального восприятия, создание патетически приподнятого настроения. Характерно стремление к необычности, неожиданности, предпочтение приемов активного преобразования естественного ландшафта в виде террас, водных каскадов, фонтанов, высоких шпалер, прямых аллей, сложных и динамичных партерных рисунков, сочетающих элементы геометрических фигур. В садах появляются впервые лучевые, или радиальные аллей. Этот стиль опирался на античность. Пространства городов и садов разрабатывались как зрелищные ансамбли, выявляющие новое отношение к природе и миру. Они рассчитывались на восприятие в движении и разворачивались постепенно, где широко использовались иллюзорные эффекты, игра масштабов и аллегории. Природа рассматривалась как неожиданная,

небезопасная, фантастическая и экспансивная. В садах барокко в разных формах и проявлениях изобилует «дикая» природа. Она наступает, нависает, давит крупными массивами растительности, обрушивается водными каскадами, расчленяется ущельем или пропастью. Буйству природы противопоставляется открытый, изящный партер, символизирующий «цивилизованность». Этот сценарий требовал размещения вилл на крутом рельефе. Жилой дом, дворец располагали на гребне холма, сады разбивали на террасах. Композиции террас содержат значительные вертикальные членения, - они утяжелены массивами деревьев, между которыми зажаты узкие сомкнутые аллеи, формирующие перспективы поперек склонов.

Итальянские сады эпохи барокко

Наиболее выразительными эпохи барокко в Италии считаются сады вилл: *Альдобрандини (1598 -1603гг.)* и *Альбани (1746г.)* (рис.9), *Гарцони (1652г.)*, сад на острове *Изола-Белла*.

Изола Белла (Италия. Ломбардия. Озеро Маджоре) - это классический сад в стиле Барокко. Он удивляет любого посетителя своей пышностью и помпезностью, разнообразием деревьев и кустарников (в том числе и стриженных форм), обилием статуй и фигур. На небольшом пространстве острова (320 на 400 метров) сконцентрировано такое большое количество элементов дизайна, которого бы хватило для оформления нескольких ландшафтных парков.



Рис. 9. Вилла Изола Белла

Назначение вилл эпохи барокко – ошеломлять, поражать, подшучивать и иронизировать. Иронию и игровой эффект вносили в парковое пространство описанные выше специфические приемы: «шутихи», звукоподражающие устройства». Наиболее выражающими мировосприятие барокко были приемы, раздвигающие границы сада, т.е. превращающие реальную конечность в кажущуюся бесконечность, - приемы «ах-ах» и живописные «обманки». *Ах-ах* — неожиданное раскрытие вида из парка на окружающий ландшафт, вызывающее восхищение (возглас ах-ах!). *Обманки* — «обманные» виды, формируются с использованием специальных приемов (последовательным изменением размеров растений, листьев, их окраски, ширины аллей и др.).

Глава 8. Символика природных элементов в японских садах.

«Красота японского сада связана с двумя основными идеями: миниатюризацией и символизмом». *Макото Накамура*

Миниатюризация и символизм. Именно эти две характеристики японского сада выделили его из сообщества мировых садов в обособленное явление, придав саду с особой символической философией и культурой.

Известный японский ландшафтный архитектор конца прошлого века Макото Накамура называет символизм японских садов «врождённым». И это понятно, так как символизм сада берёт своё начало в древнем языческом синтоизме, органично соединившись с даосизмом, конфуцианством и буддизмом. В сплаве этих религий, явивших миру дзен-буддизм, символизм обогатился и укрепился. Новые образы отразились в основе философских садов, символических и прекрасных.

В японском саду половина информации зашифрована в символах. Символика сада позволяет понять значимость того или иного элемента: вижу символ и понимаю его настоящее значение. Знание символики даёт возможность прочесть идею сада и образы, которые заложены мастером сада в ту или иную композицию. Например, **мост Яцухаси** имеет ломаную конфигурацию, где могут быть и незакреплённые элементы (рис. 10).

Он означает восьмиступенчатый путь постижения истины и бренность физического существования: наступил на незакрепленный элемент - и результат сразу же заставит задуматься о бренности бытия.



Рис. 10. Мост Яцухаси

В песке или гравии, «расчѐсанном» специальными граблями, японец сразу увидит воду, а по характеру линий он расскажет ещё много интересных сведений о

ней. *Тропинки* в японском саду символизируют путешествие по жизни. У каждого жизнь по-своему интересна и своеобразна. Создавая сад в японском стиле, даже в образе дорожек мы можем символически нарисовать свой жизненный путь. Плоские камни дорожек – символ свободного пути без преград и радушно-открытого расположения хозяина сада.

Более всего можно понять и прочувствовать символизм именно в *садах камней*. Каждый камень в таком саду несет свою символическую нагрузку. Небольшой камень может стать холмом. А в тяжѐлом, старом, большом камне японец традиционно увидит гору, почувствует стабильность и защищённость. **Сады камней** символизируют бесконечную, непознаваемую Вселенную (рис. 11).



Рис. 11. Сад камней

Это определило строгие канонические законы построения таких садов. Изречение Настоятеля дзенского монастыря: «Камни в саду расположены так, что их невозможно увидеть одновременно. В

какой точке ни расположись, - всё равно, хоть один камень да ускользает от взора. Это создаёт чувство, что сад бесконечен, что нет у него границ. Так же, как нет границ у мироздания».

Символика камней в японском садовом искусстве поражает разнообразием. Символически создать **море** мы можем, покрыв гравием серо-голубых тонов обширную территорию и ограничив её

берегами. Нанеся соответствующий рисунок при помощи специальных граблей, можно сделать море спокойным, волнующимся или же бушующим. Если в округлую композицию из больших камней вписать «гладь» серого гравия, мы получим символический образ *морского залива*. Гравием коричневых оттенков можно символически изобразить *землю*. Другой цвет гравия - и уже меняется смысл композиции, приобретают другое звучание *картины сада*.

Водопад – символ начала человеческой жизни.

Поток воды – река жизни, по которой плывет корабль к острову бессмертных – *Хораи-сан*.

Морская черепаха обитает в глубинах океана. Поэтому остров черепахи символизирует потребность человека так же глубоко познавать мироздание.

Поскольку *журавль* ассоциируется с полётом, то и остров журавля – это символ полёта человеческого духа к вершинам познания, к постижению истины бытия.

Поток воды по мере приближения к океану расширяется, соединяясь с ним, и образует мощную спокойную водную гладь. Так постепенно утихают и человеческие страсти, превращаясь в спокойный океан знаний, умений и мудрости. Всё это символически изображено камнями, гравием и талантом художника сада. В композиции тридцать камней, каждый из которых имеет своё название и несёт свою чётко определённую символику. Так минимальными средствами художником сада максимально раскрыта суть человеческого бытия на Земле.

Гравий, песок традиционно символизируют воду. С помощью гравия можно создать символический поток в технике «*Каресансуи*». Глядя на композицию сухой реки святилища *Дазайфу Тенмангу* на о. Киото трудно поверить, что это символическая река. Рукотворный пейзаж композиции выполнен настолько правдоподобно, что остаётся только в очередной раз восхититься талантом японских мастеров, создавших этот шедевр.

Символические образы сада лаконичны и выразительны. Как всегда, японцы в малом добиваются удивительно больших результатов.

Вода – символ очищения, позитивной энергии, благополучия и процветания. Вода в движении - охрана от злых духов. Ритуальная чаша для воды - **тсукубай** - так же, как и вода, несёт символику чистоты и непорочности.

Японцы считают, что вода накапливает положительную энергию, а затем вновь отдаёт её людям. С этим трудно не согласиться. Вспомним свои ощущения после того, как мы полили сад методом дождевания, или же - состояние природы (да и наше тоже) после дождя в жаркий летний день. Поэтому в Стране Восходящего Солнца отношение к воде - и к натуральной, и к символической - почтительное и благоговейное.

В японской садовой архитектуре особое распространение получили округлые формы, каждая из которых имеет свою символику.

Полусферы стриженных кустов – «символ округлых китайских гор», так как эта форма стрижки пришла в Японию из Китая.

Круглые окна чайных домиков, беседок и других сооружений символизируют Луну.

Полукруглые формы легких ограждений из разрезанного вдоль бамбука – это облака, плывущие в небе. Облака могут символизировать и извилистые края черепицы, и куртины мхов на фоне серо-голубого гравия.

Луна символически может быть представлена холмом из песка округлой формы.

Обширен в японских садах **символизм хвойных и лиственных растений**.

Сосна - одно из самых любимых и почитаемых растений. Сосна - это символ долголетия, отваги, мужественности, сильного характера. В представлении японцев, *плакучая ива* символизирует стыдливость, чистоту, смирение. *Клён* особо почитается в Японии как символ учёности, величия, жизненной мудрости. *Бамбук* - очень колоритное, оригинальное растение, несущее в японской культуре глубокое символическое значение. Бамбук - не древесное растение, а собирательное название более сорока видов злаков. Он символизирует негибимость, силу воли и духа. Молодые, мощно и быстро растущие побеги бамбука символизируют напор молодости, её здоровую и негибимую силу. В растениях постарше японцы увидели символы преданности и правдивости. *Фруктовые деревья в цвету* - символ радости бытия, красоты, восхищения.

Символический ряд **цветов** весьма обширен. В этом ряду *лотос* занимает отдельное место, это особо почитаемый и священный цветок на Дальнем Востоке. *Лотос* - символ божественной чистоты, возвышенного духа, душевного целомудрия, непорочности. Мы почти всегда видим Будду сидящим или стоящим на цветке лотоса.

Мох, так любимый японцами, имеет свою символику. Частые в японских садах лужайки и обширные куртины из мха символизируют надёжность, материнскую любовь, покровительство и защиту. В сочетании мха и лишайника японцы видят символ бесконечного бега времени.

Архитектурные элементы и скульптура японского сада несут глубокий смысл. Очень любим и популярен в Японии образ дракона, пришедший из Китая и получивший здесь очень широкое распространение.

Дракон – покровитель водной и воздушной стихий, символ хранителя жизни, её защитника. Ведь дракон олицетворяет водную стихию, а вода – начало всего живого на Земле. Связь с водой сделала это мифическое существо очень любимым и почитаемым в Японии. Изображение дракона на крыше дома или храма иногда «приковывают» острым предметом, чтобы он не исчез, оставив дом беззащитным. Неожиданно исчезать и так же неожиданно появляться – ещё одна особенность дракона, этого непостижимого по своей сути мифического существа, так любимого в странах Дальнего Востока.

Символичны *образы животных*, издревле любимых и почитаемых в Японии. Чрезвычайно распространено *изображение льва*. Как ранее, так и сейчас вход в жилище, парк или другие присутственные места охраняют восточные львы. Если лев один – это символ защиты от проникновения любого зла внутрь охраняемой им территории. Если пара львов – это символ гармонии и счастья, так как настоящее счастье возможно только в паре. Лежащий лев – символ спокойствия, сидящий – это уже символ власти, а стоящий лев демонстрирует мощь, силу, неприкосновенность. Обитающая в глубинах океана морская *черепаха* является на Востоке символом долголетия и мудрости. Поэтому и остров черепахи, создаваемый в японских садах, символизирует достижение человеком глубин знаний и мудрости. *Журавль* воспринимается как стремление к вершинам познания, к постижению истины мироздания. Поэтому остров журавля, создаваемый в саду японского стиля, символизирует беспредельные возможности воспарения человеческого духа. Журавль – это и символ долголетия. Улетая ввысь, в небеса, журавль улетает туда, где живут вечно.

Фонарь и тсукубаи символизируют единство противоположностей – *Инь-Ян*: огонь и вода, мужское и женское, светлое и тёмное. Фонарь в японском саду гораздо больше, чем просто символ огня. Это символ света учения Будды, символ мировой

души. Свет внутри светильной камеры фонаря символизирует Землю, которая находится под небесами и покоится на мировых водах. Значит, фонарь - это и символ света нашей планеты.

Даже в образе **Будды** многое очень символично: завивающиеся локоны на лбу символизируют мудрость и проницательность, удлинённые уши - символ его особого, царственного положения среди живых существ. Волосы небесно-синего цвета - символ места обитания Будды. Каждая поза, каждый жест Будды канонизированы и символичны. Например, Будда в классической позе лотоса символизирует спокойствие, погружение в себя, умиротворение.

Символизм японского сада – это идущий из глубокой древности своеобразный язык чувств. Японцы легко и свободно общаются на этом языке. Европейцу же, чтобы разобраться в нём, нужно познать его. Японская пословица гласит: *«Искренность трогает небеса»*. Если мы попытаемся с искренностью познать символизм японских садов, тогда процесс создания сада в японском стиле не вызовет у нас трудностей. И тогда наши сады будут радовать всех, кто захочет окунуться в атмосферу интересной, очень своеобразной философии и культуры садового искусства Японии.

В Японии существует обычай: в дни больших торжеств преподносить символический подарок, который представляет собой букетик из бамбука, цветков вишни и ветки сосны. *Это символизирует пожелание: быть несгибаемым, как бамбук; прекрасным, как цветки вишни; постоянным и неизменным, как ветка сосны.*

Список рекомендуемой литературы:

1. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства : Учебник для студентов вузов /. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 350 с.
2. Палентреер С. Н. Садово-парковое и ландшафтное искусство : избранные труды / С. Н. Палентреер; Моск. гос. ун-т леса. - 3-е изд., испр. - М. : МГУЛ, 2008. - 308 с.
3. Кючарианц Д.А. Сады и парки дворцовых ансамблей Санкт-Петербурга и пригородов / Д. А. Кючарианц, А. Г. Раскин. - СПб. : Паритет, 2003. - 448 с.
4. Курбатов В.Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. Сады и парки мира. - М. : ЭКСМО, 2008. - 736 с.
5. Дормидонтова, В. В. История садово-парковых стилей : учеб. пособие для студентов по специальностям "Архитектура", "Ландшафтная архитектура" и "Озеленение городов". - М. : Архитектура-С, 2003. - 208 с.
6. Овсянников, Ю. М. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов / Ю. М. Овсянников ; Фот. Пальмин И. и др. - М. : АСТ-Пресс: Галарт, 2001. - 288 с.
7. Вергунов А.П., Горохов В.А. Русские сады и парки. М.: Наука, 1987
8. Делиль Ж. Сады. Л., 1987.
9. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. Изд. 2-е. Спб., 1991
10. Епанчин, К. П. Цветочный сад / К. П. Епанчин. - По изд. 1891 г. - М. : Фитон+, 2010. - 208 с.
11. Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов. - М., 2001.
12. Малявин В.В. Китай в XVI-XVII веках. М., 1995.
13. Регель А. Изящное садоводство и художественные сады. - М. 2007, 312 с.
14. Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. - М., 1972.
15. Ворончихин Н.С., Емшанова Н.А. Орнаменты. Стили. Мотивы. - Изд. Удмуртского ун-та. - 2004. 90с.
16. Школа рисования: Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы. - М.: Астрель, 2008. - 318с.
17. Голосова, Е.В. Ландшафтное искусство Китая - М.: «Наталис», 2008.- 328 с.
18. Игнатьева М. Сады старого и нового света . Путешествие ландшафтного архитектора. Изд. Искусство-СПБ, 2011. - 448 с.
19. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М., 1979
20. Нащокина М. В. Русские сады. XVIII - первая половина XIX века. М., 2007. 256 с.

21. Нащокина М. В. Русские сады. Вторая половина XIX - начало XX века. М., 2007. - 216 с.
22. Вергунов А П., Горохов В.А. Вертоград. М., 1996. 430 с.
23. Виноградова Н.А. Китайские сады. - М., 2004. 208 с.
24. Дмитриева Е.А., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мифа: Утраченный и обретенный рай. - М., 2002. 527 с.
25. Николаева Н.С. Японские сады. М., 2005. 208 с.
26. Сайт "Сады и время: 5000 лет ландшафтного искусства" – www.gardenhistory.ru
27. Сайт Общества изучения русской усадьбы – www.oiru.archeologia.ru
28. Сайт - www.gardener.ru

Темы рефератов:

1. Семантика водоемов (прудов, фонтанов) в Западно-Европейских садах.
2. Семантика водоемов в садах Востока.
3. Скульптура Летнего сада.
4. Скульптура в Западно-Европейских садах.
5. Скульптура в восточных садах.
6. Символика европейского орнамента.
7. Символизм восточного орнамента.
8. Использование растительных мотивов орнаментов в архитектуре.
9. Символика парка "Софиевка".
10. Фонтаны Петергофа.
11. Символизм парка Во-ле-Виконт.
12. Дзен-Буддизм в восточных садах.
13. Семантика садов маньеризма.
14. Символика орнамента народов России.
15. Легенды, мифы, сказки о растениях.
16. Значение цвета в садово-парковом искусстве (применение цвета) в разные исторические эпохи.
17. Современные сады, идеи, символика садовых элементов.
18. Сады в русской живописи (особенности, национальный колорит, цвет).
19. Животные и мифические существа в скульптуре российских парков.
20. Русские архитекторы - создатели шедевров садово-паркового искусства.

21. Садовые лабиринты - история и семантика.
22. "Эмблема" и "выразительность" в пейзажном парке
23. Цветы в истории садов, язык цветов.
24. Тема воды в русских садах.
25. Птицы в русских садах и парках.
26. Тема руин в пейзажном парке.

Контрольные вопросы:

1. Символика элементов "сада заключенного"?
2. Нарисовать схему Вертограда. Какой элемент сада отображается в его названии?
3. Какие значения имеет Сад в Средневековой символике?
4. Для украшения чего используются маргаритки, анютины глазки, барвинок, рябчик императорский?
5. Цветочная символика в европейских садах (примеры, значение).
6. Символика белых лилий, плодов и листьев земляники, винограда в Христианстве.
7. Многозначность и взаимосвязь смысловых образов эпохи Возрождения (примеры садов).
8. Характерные символы барочных садов (примеры садов).
9. Когда и где впервые появились растительные мотивы в орнаменте?
10. Какой узор используется в орнаментах многих народов?
11. Объяснить символику узоров древних культур: круг, квадрат, треугольник, свастика, спираль.
12. Изображение каких растений использовалось в египетском орнаменте?
13. Что такое "мореска" и "арабеска"?
14. Какие формы и элементы преобладают в барочном орнаменте?
15. Какие формы присущи готическому периоду Средневековья?
16. В каких архитектурных элементах, постройках используются растительные мотивы, узоры?
17. Как в садово-парковом искусстве Запада и Востока выражается отношение человека к природе? В чем различие?
18. Символические образы животных в садах Японии.
19. Какие природные элементы в Дзен-буддизме символизируют море, реку, ручьи?
20. Объяснить значения двух типов семантики садов.