

Образец ссылки на эту статью: Ильина Е.К. Топиарное искусство // Бизнес и дизайн ревю. 2023. № 1 (29). С. 63-71.

УДК 76

ТОПИАРНОЕ ИСКУССТВО

Ильина Екатерина Константиновна

ФБГОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева», Москва, Россия (127434, Москва, ул. Тимирязевская, 49), студентка 1 курса специальности «Ландшафтная архитектура», ilina.katiya@mail.ru, +7-977-446-3319

Аннотация. В статье автор рассматривает использование топиарного искусства в ландшафтной архитектуре, а также его значение для городских пространств. Осуществляется анализ литературы по теме исследования и анализируются более или менее распространенные формы топиари в виде шара, квадрата, конуса, арки. Осуществляется разбор топиари, имеющих эксклюзивный дизайн. На основе изученных научных статей и книг по данной теме автор выясняет откуда и как начало зародиться искусство топиари. Главный научный результат заключается в том, что автор находит продолжение темы «топиарного искусства» на примерах современных садов и парков в различных уголках мира.

Ключевые слова: топиари; топиарное искусство; стрижка растений; топиарные формы; ландшафтная архитектура; фитоскульптура.

TOPIARY ART AND ITS SIGNIFICANCE

Ilina Ekaterina Konstantinovna

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia (127434, Moscow, Timiryazevskaya street 49), 1st year student of the specialty «Landscape Architecture», ilina.katiya@mail.ru, +7-977-446-3319

Abstract. In the article, the author considers the use of topiary art in landscape architecture, as well as its significance for urban spaces. An analysis of the literature on the research topic is carried out and more or less common forms of topiary in the form of a ball, square, cone, arch are analyzed. Topiary with an exclusive design is being analyzed. Based on the studied scientific articles and books on this topic, the author finds out where and how the art of topiary began to emerge. The main scientific result is that the author finds a continuation of the theme of "topiary art" on the examples of modern gardens and parks in various parts of the world.

Key words: topiary; topiary art; plant cutting; topiary forms; landscape architecture; phytosculpture.

Введение

Благоустройство зеленых территорий – актуальная тема для любого города. Исходя из данной проблемы, одним из главных моментов в ландшафтной архитектуре стало сотворение фитоскульптур разных форм и

размеров. На протяжении столетий архитектура развивалась, изменялась и ландшафтная архитектура. Впоследствии она приобретала многие более новые аспекты своей деятельности. За последние годы в благоустройстве зеленых городских территорий стали часто применяться топиарии – оригинальные фигуры, выполненные путем стрижки растений с довольно мелкой листвой. В их основе лежат виды растений, которые приспособились к определенным погодным условиям.

Как в любом искусстве, в топиарии тоже есть разновидности. В традиционном понимании это четкая или плавная форма стриженных растений. Существует несколько способов стрижки, например: по шаблону, по веревке или на глаз. В иных ситуациях может применяться стягивание ветвей.

В следствии частой стрижки растения теряют приличную часть молодых листьев и побегов. Высокая степень плодородия у почвы способствует хорошему качеству топиарий. Одной из важнейших процедур при уходе за фитоскульптурами является правильная, регулярная стрижка. В нашем умеренно континентальном климате достаточно будет пары обрезок за сезон.

В процессе работы над статьей предстояло ознакомиться с работами предшественников, которые показали историю возникновения и развития топиарного искусства [1, с. 6-37; 2], представили данные о разнообразных формах стрижки растений [3; 4, с. 126; 5; 6, с. 2], определили степень значимости топиарного искусства в современной ландшафтной архитектуре [7, с. 157-162; 8; 9; 10].

Цель исследования: познакомиться с историей возникновения топиарного искусства; изучить разнообразные формы стрижки растений; определить степень значимости топиарного искусства в ландшафтной архитектуре.

Методы исследования

Объектом исследования является топиарное искусство: от зарождения до наших дней. Основу методологии исследования составили методы архитектурно-композиционного и стилистического анализа.

При проведении исследования автор опирался на следующие принципы:

– исторический принцип применялся при изучении учебных пособий с целью ознакомления с историей возникновения и развития топиарного искусства;

– способ сравнительного анализа позволил получить глубокие познания о предмете исследования, как и его особенностей;

– принцип комплексного рассмотрения фитоскульптур дал возможность анализировать литературные источники, учебные пособия, проектные материалы.

Результаты исследования и их обсуждение

Интерес к искусству фигурной стрижки у автора возник после проектной работы по предоставленной теме, что и подтолкнуло на дальнейшее более глубокое изучение топиарного искусства.

Топиарное искусство зародилось в Древнем Риме. Впервые говорилось об орнаментальном садоводстве примерно в 38 г. до н.э. и 14 г. н.э. Плиний Старший приписывает это открытие Кнею Матию (Gnaeus Mattius), товарищу императора Августа. Вероятно, искусство стрижки древесной растительности было преподнесено ранее из Средиземного моря и Азии. Так или иначе, но в конце первого столетия н.э. топиари становятся естественным украшением садов зажиточного сословия.

После падения Римской Империи (примерно четыре столетия после Рождества Христова) начинается период, знаменитый под названием «Смутное время». В данный период беспорядков блага цивилизации ушли в сторону. Лишь в монастырях и дворцах искусство топиари еще не было утрачено.

Во времена итальянского Возрождения (XIV в.) сад являлся не только предметом наслаждения, но и отображением обеспеченности владельцев. Изобретение стиля и форм его исполнения породило сады, которые до сих пор существуют: Сады Виллы Ланте (Баньайя); Кастелло Балдино (Монтальто ди Павиа) и Виллу Гарцони, близ Коллоди в Тоскане. В них отразились влияния эпохи Ренессанса в стриженных изгородях и оригинальных формах топиари. Великолепная архитектура виллы во Флоренции, созданная Леоне Альбертис в 1459 г., показывает его увлечение стрижкой волос. После того как в Европе появляется Ренессанс, воздействие его распространялось на весь мир.

В XVII-XVIII веках Франция испытывала настоящий ажиотаж изгородей из вечнозеленого растения – самшита. Высокие, а также низкие, с замысловатыми орнаментами, именуемые «партерами», таковыми были сады, сочетавшие в себе многообразие различных видов изгородей. Они использовались для акцентирования внимания или визуальной преграды. Топиари применялись лишь ради того, чтобы акцентировать внимание на архитектуре или регулярности стилистики в саду. Данную стилистику привёл к совершенству в конце XVII в. Андре Ленотр, который спроектировал сад для короля Луи XIV. Ленотр сделал из топиарий гигантские ансамбли с узорами, а также необъятные изгороди, простирающиеся на многие мили в длину. Сад был посвящен абсолютным правам монархии как над человеком, так и над природой. На его возведение требовалось около двух миллионов франков.

В Англии у аристократов появилась любовь к зеленым лабиринтам, вследствие чего сохранялось и укреплялось искусство стрижки деревьев. Как свидетельствуют источники, в 1502 г. граф Букингемский платил садовникам деньги за уход над плантациями винограда и их формировкой. Также помимо традиционных садов существовал сад Тюдоров с замысловатым и запутанным узором партера, выполненного из низких деревьев. В XVII в. пик своей популярности получили узорчатые и экстравагантные топиари. Таким образом,

с начала XVII в. затейливая орнаментика стала важной частью ландшафтной архитектуры.

Новые виды растительности из различных концов света появились в Нидерландах, что впоследствии привело к последующему витку в формировании голландского садоводства. Земля в Нидерландах, освобожденная с большим трудом от моря, была достаточно дорогой, из-за чего сады занимали достаточно маленькую площадь. В базовой основе голландских садов лежали простые, но выразительные элементы: арки, крытые галереи, упрощенные узоры и топиари. Страсть голландцев к стриженным формам распространялась значительно дальше общепринятых геометрических фигур. Свои небольшие сады они преображали фитоскульптурами, такими как силуэты людей, животных, птиц, а также абстракции (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Силуэты животных

Отбывший из Голландии по причине принятия британского престола по завершении «Славной революции» 1688 г. Вильгельм Оранский привнес англичанам страсть к «зеленой стрижке». Присоединившееся к укоренившимся устоям британского садоводства, топиарное искусство было принято с воодушевлением. В последствии данное время получило название «Золотой век топиарного искусства». Этот период ознаменовался самым известным садом созданным в Левенсе, включающим в себя замысловатые и причудливые формы топиари. Энтузиасты того времени, следовавшие моде, основали этот, а также многие другие сады. Распространенные по всей Англии топиари в голландской стилистике наполнялись удивительными композициями, которые

были представлены в виде силуэтов различных животных, гигантских монстров и многими другими фигурами.

В Северной Америке тоже присутствует традиция топиари. Однако первые прообразы не отличались изысканностью. В конце XVIII в. они основывались на европейской стилистике. Сады включали такие элементы как топиарная стрижка, что впоследствии стало главной чертой садов Северной Америки. Ушедшая эпоха стала предвестником наиболее роскошных садов: Green Animals в Род Айленде, The Ladew Topiary Garden в Мэрилен и сады Longwood в Пенсильвании. Данные сады представляют из себя «Новое топиарное искусство», а каркасы из проволоки (см. рисунок 2), с помощью которых стригутся растения, славит и возводит североамериканцев во главу формирования нового современного искусства.

Рисунок 2 – Каркас из проволоки

Искусство создания декоративных форм из растений – это древний садовый промысел. Стрижка, называемая еще топиарным искусством или приемом садоводства, никогда не выходила из моды. Традиции декоративных стрижек в Англии, Нидерландах и Китае имеют давние традиции не только в парках или частных садах. Сейчас она лишь слегка видоизменилась и остается актуальной независимо от стиля сада или парка. Это привлекательный вариант оформления современной открытой городской среды. Под топиарным искусством понимается множество разнообразных форм и способов их реализации.

На сегодняшний день самый распространенный и в то же время самый практичный элемент топиария – живая изгородь. Их подразделяют на высокие,

средние, низкие и бордюры. Самая сложная и запоминающаяся изгородь - многоярусная, включающая несколько пород деревьев с декоративными листьями и фигурными акцентами (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – Трехъярусная живая изгородь

С помощью растений, высаженных в изгороди и бордюров возводятся высокие зеленые стены: дворцы под открытым небом и запутанные лабиринты. Также важно заметить, что кроме декоративной функции, живые изгороди и бордюры реализуют серию других, не маловажных значений. Стена из стриженных растений существенно лучше закрывает местность от шума, ветра и пыли по сравнению с каменной оградой. Это создает комфортный климат в саду.

Чтобы создать простую геометрическую форму, не обязательно обладать высоким мастерством. Однако создание фотоскульптуры из растений предполагает большое мастерство и высокую квалификацию. Растениям придается более замысловатая форма в виде животных и людей, а также архитектурных конструкций. Существует множество зеленых скульптур из растений, сформированных в виде деревьев и фигурок. Это следствие таланта садовников. Они создают свои произведения с помощью выдержки и большого труда.

На сегодняшний день японские сады стали стильной частью загородных домов, впрочем, в нашем климате нетрадиционная флора Страны восходящего солнца не приживается. Сад, который создадут в рамках замысла «Дальневосточного колорита», будет формироваться из созданных «под бонсай» растений. Сложный тип кроны, склонённый или же тянущийся по камням ствол, извилистые и узловатые побеги – данные деревья постоянно в центре внимания. Лучше всего для топиари подходят породы с правильными геометрическими очертаниями. Кроме этого, важна и текстура поверхности. Растения, имеющие большие листья, обычно имеют довольно жёсткую

структуру и в изгороди смотрятся неэстетично. То же самое касается мелколистных пород. Только при регулярном уходе за ними образуется покрытие с изящной, гладкой мелкопористой поверхностью.

«Грин-арт» – одногодичные растения на каркасной основе, а также появившееся новое направление – арт-объекты, созданные на основе проволочных конструкций и имитирующих траву материалов. Наряду с композициями, выполненными из живых растений, вошло в моду использование для этих целей искусственных материалов, или их совмещение. Повторяя форму логотипов, символов и других атрибутов компаний, арт-объекты могут выполнять роль рекламы. Современный дизайнерский подход превратил фигуры в искусство, показав широкие возможности в организации и развитии культуры садовых и парковых территорий. Благодаря своим свойствам, топиарные скульптуры стали одним из самых модных направлений в европейском ландшафтном дизайне.

Современные сады проектируются под влиянием различных культур и традиций. Такие природные пространства являются наглядной иллюстрацией тесной связи искусства и новейших технических достижений. Поменялся и подход к формированию сада. Нынешний сад напоминает завершенную версию, выставочную экспозицию, фигуру, в которой возможно пребывать. Сейчас декоративная стрижка растений часто применяется для оформления различных деревьев, а также кустарников на участках всевозможных стилей. Так, для регулярного стиля подойдут строгие, геометрические формы, бордюры и партеры. А пейзажный стиль разнообразят беседки, арки, шпалеры и трельяжи. В условиях климата России часто применяют ель и тис, которые на зиму хорошо укрывают. Широко известны стрижки хвойных растений, так как они являются пригодными для срезки, благодаря чему хвойным растениям можно придать любую форму. Для формирования живых изгородей и бордюров подходят различные виды хвойных растений, такие как голубая ель и казачий можжевельник. Массивные геометрические формы и берсо могут быть созданы из грубой липы и вяза.

Выводы

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что топиарии дали толчок новому искусству в ландшафтной архитектуре, ранее неизвестному. В наше время топиарное искусство это не просто классика современного дизайна сада, которая все чаще проявляется как его неотъемлемая часть. Посредством топиарного искусства можно придать саду не только неординарность, но и неповторимость.

Данное направление в ландшафте в наше время доступно для каждого, кто хотел бы создавать необычные сады. Для таких целей были созданы садовые центры и питомники, которые выращивают стриженные формы растений-бонсаи и топиари.

Список литературы

1. Ковешников А., Ширяева Н. Декоративное растениеводство. Основы топиарного искусства. СПб: Лань, 2015. 336 с.
2. Егорова Д.А. и др. История топиарного искусства // Наука и образование. 2020. № 3. Т. 3. С. 259.
3. Технологии и оборудование садово-паркового и ландшафтного строительства. Сборник трудов конференции «Технологии и оборудование садово-паркового и ландшафтного строительства Красноярск», 20 декабря 2018 г. Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 2019. 436 с.
4. Бельц Г. Фигурная стрижка деревьев. М.: БММ, 2008. 126 с.
5. Юлдашев Ш.Б. Топиарное искусства в ландшафтной архитектуре города // Форум молодых ученых. 2020. № 6(46). С. 841-843.
6. Чесноков Н.Н., Щекочихина В.А., Чеснокова В.Н. АРТ ландшафты // Наука и образование. 2019. Т. 2. № 1. С. 42.
7. Ваниев А.Г., Салбиева М.Г. Декоративные породы в реконструкции зелёных насаждений // Известия Горского государственного аграрного университета. 2016. Т. 53. № 2. - С. 157-162.
8. Тадевосян Т.А. Некоторые особенности топиарного искусства // Научные труды студентов горского государственного аграрного университета «Студенческая наука - агропромышленному комплексу». Владикавказ: ГГАУ, 2020. С. 73-74.
9. Нащокина М.В. Тенденции развития современной ландшафтной архитектуры // Современная архитектура мира. 2019. № 1(12). С. 207-226.
10. Лю Цзин. Топиарное искусство в садово-парковых комплексах // Культура. Наука. Творчество: XVI Международная научно-практическая конференция (Минск, 12 мая 2022 г.): Сборник научных статей; [редкол.: Н.В. Карчевская и др.]. Вып. 16. Минск: Белорусский государственный университет культуры и искусств, Белорусская государственная академия музыки, Белорусская государственная академия искусств, 2022. С. 193-196.

References

1. Koveshnikov A., Shiriaeva N. Dekorativnoe rastenievodstvo. Osnovy topiarnogo iskusstva (Ornamental crop production. Fundamentals of topiary art.). SPb: Lan, 2015. 336 p.
2. Egorova D.A. i dr. Istoriia topiarnogo iskusstva (History of topiary art), *Nauka i obrazovanie*, 2020, no 3, Vol. 3, p. 259.
3. Tekhnologii i oborudovanie sadovo-parkovogo i landshaftnogo stroitelstva. Sbornik trudov konferentsii «Tekhnologii i oborudovanie sadovo-parkovogo i landshaftnogo stroitelstva Krasnoiarsk», 20 dekabria 2018 g. Krasnoiarsk: Sibirskii gosudarstvennyi universitet nauki i tekhnologii imeni akademika M.F. Reshetneva, 2019. 436 p.
4. Belts G. Figurnaia strizhka derevev (Curly haircut of trees). M.: BMM, 2008. 126 p.
5. Iuldashev Sh.B. Topiarnoe iskusstva v landshaftnoi arkhitekture goroda» (Topiary art in the landscape architecture of the city”), *Forum molodykh uchenykh*, 2020, no 6(46), pp. 841-843.
6. Chesnokov N.N., Shchekochikhina V.A., Chesnokova V.N. ART landshafty (ART landscapes), *Nauka i obrazovanie*, 2019, Vol. 2, no 1, p. 42.
7. Vaniev A.G., Salbieva M.G. Dekorativnye porody v rekonstruktsii zelenykh nasazhdenii (Ornamental rocks in the reconstruction of green plantings), *Izvestiia Gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*, 2016, Vol. 53, no 2, pp. 157-162.
8. Tadevosian T.A. Nekotorye osobennosti topiarnogo iskusstva (Some features of topiary art), *Nauchnye trudy studentov gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta «Studencheskaia nauka - agropromyshlennomu kompleksu»*. Vladikavkaz: GGAU, 2020, pp. 73-74.

9. Nashchokina M.V. Tendentsii razvitiia sovremennoi landshaftnoi arkhitektury (Trends in the development of modern landscape architecture), *Sovremennaia arkhitektura mira*, 2019, no 1(12), pp. 207-226.

10. Liu Tszin. Topiarnoe iskusstvo v sadovo-parkovykh kompleksakh (Topiary art in landscape gardening complexes), *Kultura. Nauka. Tvorchestvo: XVI Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentsiia* (Minsk, 12 maia 2022 g.): Sbornik nauchnykh statei; [redkol.: N.V. Karchevskaia i dr.]. Vyp. 16. Minsk: Belorusskii gosudarstvennyi universitet kultury i iskusstv, Belorusskaia gosudarstvennaia akademiia muzyki, Belorusskaia gosudarstvennaia akademiia iskusstv, 2022, pp. 193-196.

Работа поступила в редакцию: 20.12.2022 г.