

ОГЛЯНИСЬ НАЗАД И ПОСМОТРИ ВПЕРЕД

Ландшафтный дизайн - один из древнейших видов китайского искусства, в котором отражены представления человека о природе как месте созерцания и размышления. В ландшафтном искусстве Китая особое место занимают императорские сады, которые внесены ЮНЕСКО в Список всемирного культурного и природного наследия. О них наш корреспондент беседует с **Е.В.ГОЛОСОВОЙ** - дизайнером, признанным во многих странах мира (прежде всего, в Китае и Японии), ландшафтным архитектором, членом Английского королевского садоводческого общества, руководителем лаборатории ландшафтной архитектуры Главного ботанического сада РАН.

- Елена Владимировна, Вы много раз посещали Китай и в течение длительного времени изучали императорские сады. Какие из них, с Вашей профессиональной точки зрения, представляют сегодня наибольшую историческую ценность и почему?

- Значительное число императорских садов и парков, построенных за последнее тысячелетие в Китае, в том или ином виде сохранилось. Это и Бэйхай, строительство которого было начато в XII в. и возобновлено при императоре Цзиньской династии Ши-цзуне (1723-1735), и Ихэюань, перестроенный цинской императрицей Цыси в конце XIX в. Особый интерес представляют те, которые строили (задумывали и воплощали при жизни) сами императоры. На Востоке садоводство - не зазорное дело для императоров. Так было в Китае, впоследствии эту традицию переняли и японские императоры. Часто садоводством в чистом виде они занимались после ухода от дел, передав государственную власть в другие руки. Интересный сад существует на территории Запретного города в императорском дворце Гугун - Ниншоугун, или сад императора Цяньлуна (1711-1799), построенный им на закате своих лет на площади чуть более полгектара. Несмотря на небольшое пространство, сад имеет множество пейзажных картин и хорошо спланированных видовых точек с высокими беседками. Каменные холмы выполнены в стиле садов долины р. Янцзы, с извилистыми дорожками и объемным лабиринтом. Все картины сада представляют единое целое, делая его гармоничным и разнообразным. Историки утверждают, что в Гугуне были и более крупные сады с прекрасными насаждениями. Но после одной из попыток дворцового переворота все крупные деревья были вырублены. В разное время столицами правящих китайских династий были Чанъань (Сиань), Пекин, Шэньян, Лоян, Кайфэн, Нанкин, Ханчжоу и Аньян. До наших дней прекрасно сохранились знаменитые пекинские парки Бэйхай, Цзиншань, Ихэюань, малые сады Запретного города, императорский дворец в Шэньяне и парк Бэйлин. Недалеко от одной из древнейших столиц Китая, города Чанъань, находится усыпальница первого китайского императора.

Сохранилась очень старая схема города и дворца, судя по которой императорский парк превышал городскую застройку почти в 4 раза. Это исторический факт. Сейчас в черте города таких парков нет. Еще были сады императорского семейства, т.е. те, что строились для принцев, и в резиденциях местных правителей. Прежде всего, следует назвать резиденцию Сюйюань в Нанкине, южной столице Китая, и, пожалуй, в Гунванфу непосредственно в Пекине.

- На протяжении многих веков император в общественном сознании китайцев был Сыном Неба на земле. Бог и царь, как мы говорим. И китайские архитекторы, создавая садово-парковые комплексы при императорских дворцах, всегда стремились подчеркнуть столь высокий статус. Какими средствами?

- Я бы выделила следующие особенности. Сад Сына Неба должен быть самым большим и роскошным садом в Поднебесной. Выбору места под императорский дворец всегда предшествовал поиск величественных естественных пейзажей с учетом возможности преобразовывать пространство таким образом, чтобы воспроизводить пейзажи других географических мест Китая. Планировка императорского сада была направлена на то, чтобы живущий во дворце император мог использовать сад и строения в нем для выполнения государственных обязанностей. Сад должен вмещать множество гостей, слуг и воинов, иметь много места для танцев, проведения военных и развлекательных игр, охоты. В саду всегда отводилось место под буддийские храмы, а также под рисовые и овощные поля для нужд императорской семьи. И еще одна отличительная черта - создание собственного стиля. Большинство императорских садов расположено на севере, где недостаточно длинный вегетационный период, своеобразные архитектурные традиции, определенная цветовая гамма построек. Несмотря на усилия подражать известным юго-восточным садам в долине р. Янцзы, именно императорские сады определяли образование и развитие стиля, называемого «северными садами».

- Что представляет собой императорский сад с философско-религиозной точки зрения?

- Верховное божество в Китае - это Небо. Ни пришедший из Индии буддизм, ни религиозно-философский даосизм, ни конфуцианство никогда не были главными объектами поклонения китайцев. Культ Неба окончательно сформировался в эпоху Чжоу (XII-IX вв. до н.э.). Небо стало главным всекитайским божеством, в функции которого входило карать недостойных и награждать добродетельных. Удивительно, что при 20-кратной смене династий, существовавших от нескольких месяцев до нескольких столетий, каждый из императоров неукоснительно признавался Сыном Неба. И когда мы говорим об императорских резиденциях, то имеем в виду иллюстрацию главной идеи китайской аристократии всех династий - создание совершенной модели мира, поскольку у Сына Неба, как у Сына Верховного божества, похожего на человека (ведь императору поклонялись как божеству), не может быть изъянов в саду, т.е. в мире, в котором он живет.

- Европейцы удивляются, когда видят в саду множество архитектурных построек и изобилие скульптур. С чем связана эта традиция?

- Да, европейцы действительно удивляются, когда видят это обилие впервые. Архитектурные постройки китайского императорского сада, как и любого китайского классического сада, - это не столько дань какому-то украшательству, сколько функциональная система. В этом существенное отличие китайских садов, например, от японских. Павильоны китайского классического сада были их неотъемлемой частью: в них четко проявляется его зонирование - для охоты, для приема большого количества гостей, для специальных церемоний. Создавались личные сады - для полного уединения императора, в которые доступ других был ограничен или даже исключен. Они являлись видовыми точками, т.е. были декором пейзажного участка, а также точками обзора. Например, возводились павильоны для любования луной - сооружение строилось на открытом пространстве с окнами и видом на водную поверхность, в которой отражается ночное светило. Причем для китайской и даже японской архитектуры характерны круглые окна, в которые могла бы вписаться луна. В садах можно увидеть специальные павильоны для кормления рыб: с одной стороны, забава, с другой - еще один декоративный элемент сада.

- В какую цветовую гамму объединены компоненты сада? За счет чего достигается композиционное и смысловое единство дворцов и садовой скульптуры?

- Доминируют два цвета - красный и желтый. Это - императорские цвета. Яркость архитектурных построек в садах достигалась за счет красного цвета, в дополнение которому использовалась желтая или синяя черепица. Красные колонны дворцов и красные мосты, яркая роспись несущих конструкций галерей - все это утопает в зелени сада. И когда мы говорим о композиционном единстве архитектуры и садов, то, с одной стороны, это, безусловно, единство, но основано оно на цветовом и формовом контрасте. Например, в императорских садах северного типа в качестве декора используется яркая роспись павильонов на фоне спокойной гаммы деревьев. На юге страны - наоборот. Там много цветущих расте-

ний, поэтому в декоре самих павильонов мало цвета, но много других изысканных архитектурных элементов, выделяющихся своей формой, например, резьбой, формой крыш.

- Дизайн императорского сада - это синтез нескольких видов искусств: живописи и литературы (в частности, китайской мифологии), скульптуры и архитектуры. Какие сюжеты и персонажи сохранились до настоящего времени?

- В изображении животных китайские скульпторы никогда не стремились к правдоподобию, часто их образы можно назвать абстрактными. Это объясняется тем, что по даосским представлениям об устройстве мира человек является лишь частью природы и не может превзойти ее в своем творчестве. То, что в Европе называется садовой скульптурой, в Китае имеет совершенно другие корни и другой смысл. Изображение животных - как реальных, так и мифических - тесно связано с определенным местом. Чаще всего можно видеть пару львов, черепаху, слона, лягушку, журавля, редких мифических животных - *сечжи* и *цилиндя*, а также дракона и феникса. В китайской мифологии отдельно стоит образ дракона - благородного носителя дождя и хозяина водной стихии. Классическое изображение дракона, играющего жемчужиной мудрости или держащего ее во рту, - излюбленный мотив росписей дворцов, живописных свитков и фигур из камня. Дракон наделен многими положительными характеристиками, поэтому неудивительно, что пятипалый дракон на многие столетия стал символом китайских императоров. Из скульптур, которые находятся в императорских садах, обязательно присутствуют львы. Пара львов - это достаточно древняя китайская традиция - обозначает вход в почитаемое или особо важное здание. Поэтому их можно увидеть не только в императорских садах или павильонах, но и в обычных парках. Тем более, что по древним легендам льву приписывается чрезмерное любопытство и любовь к зрелищам. Кроме драконов и львов, довольно часто встречается изящный и вечно возрождающийся феникс - символ императрицы. Черепаха и журавль - символы долголетия и одновременно символы вселенской гармонии - ЯН и ИНЬ. Другие животные, а также *сечжи*, *цилиндя*, скульптуры воинов и чиновников можно видеть в парках императорских погребальных комплексов, каждый из них имеет мифологическую и историческую причину там находиться.

- Это то, что касается мифологии. Но ведь живопись тоже сыграла не последнюю роль?

- Да, конечно. В отличие от европейских садов, где ландшафтное садоводство и живопись существовали совершенно независимо друг от друга вплоть до XVIII в., китайские сады создавались, главным образом, поэтами и художниками.

Основоположником китайской пейзажной живописи считается художник эпохи Восточной Цзинь (IV-V вв. н.э.) Гу Кайчжи и каллиграф Ван Сичжи. До них виды гор и рек использовали только в качестве фона для изображения человеческих фигур. Гу Кайчжи стал первым, для кого природный пейзаж сохранился в качестве главной темы. Пейзажная живопись дала толчок к развитию картографии. Можно сказать, что некоторые сады строились по

живописным полотнам. Ведь императоры, путешествуя по Китаю, имели возможность забрать с собой все, что им нравилось: из одной провинции - роскошные шелка, из другой - керамику, фарфор. Материальные ценности император всегда мог увезти с собой. Всё, кроме одного - потрясающие по красоте ландшафты. Напомню, что основа китайского ландшафтного искусства - это имитация природных пейзажей.

Большое смысловое дополнение к декору сада имеет каллиграфия. Иероглифический текст очень часто встречает посетителя при входе в павильон. Традиционное содержание - поэтическая фраза, посвященная либо красивому пейзажу, либо отдельному цветку, либо это фраза с философским смыслом или просто напутствие. Иероглифы в интерьере павильона встречаются в виде свитка, например, вместе с изображением цветущей сливы или просто текстовые. В зависимости от назначения павильона в его интерьере можно увидеть керамику, а на стенах - веера, есть резные перегородки, ширмы с росписью. Свитки, как правило, отражают четыре времени года. Зимний символ - бамбук, весна - цветение сливы, лето - орхидея, осень - хризантема. Эти растения обязательно должны присутствовать и в саду.

- В композициях китайского сада всегда используются такие элементы, как камень необработанной формы и вода...

- Да, такие камни носят общее название - «специально установленные камни». Особое значение и большую популярность завоевали камни с оз. Тайху. По представлениям китайцев, камень являл собой мужское начало *ян*, а вода - женское начало *инь*.

Камни - это дырчатые известняки природного происхождения. Для них изготавливались специальные постаменты - каменные или деревянные резные, если камни выставлялись в здании в качестве скульптуры. Помимо камней с оз. Тайху большой популярностью пользовались также кремниевые монолиты с горы Куньшань в провинции Цзянсу и темные сталактиты из уезда Инчжоу в южной провинции Гуандун. Из камней выкладывались холмы, которые могли иметь в своих пределах пики, пещеры, лоцины, утесы и другие особенности горного рельефа, характерные для естественных ландшафтов, который немислим без воды. Камни оз. Тайху без воды никогда не стали бы известны не только в Китае, но и во всем мире в качестве урока монументальной скульптуры, преподнесенной человечеству самой природой.

Воду можно назвать самым изысканным элементом сада. Атмосфера, которую создает в саду вода, - это комплекс бликов, звуков и отражений. Как один из обязательных элементов сада вода олицетворяет собой женское начало, плодородие и саму жизнь. Водоем может бесконечно заполняться отражениями при восходе и закате солнца, светом луны и звездным небом ночью, дворцами, легкими беседками на холмах, длинными ветвями ив, растущих на берегу... Не менее важен в саду и звук, создаваемый текущей или падающей водой. Китай богат природными водными ресурсами: по его территории протекают крупнейшие в Азии реки. И неудивительно, что их образ отражен в китайских садах...

- ...в которых нет ничего лишнего. К тому же интересна и смысловая нагрузка традиционно китайских цветов и деревьев.

- Почти 90% растений в садах - это растения местной флоры, имеющие символический смысл. Например, лотос. Он присутствует практически во всех садах со времен проникновения буддизма. Красивый цветок зацветает, когда становится жарко, начинают «цвести» и водоемы со стоячей водой. Но листья лотоса закрывают грязь, над которой поднимается на высоком цветоносе красивый розовый цветок, символизирующий перерождение Будды, возвысившегося над бренностью мира. В садах почти обязательными растениями являются сосна и бамбук - символы долголетия и стойкости. Большинство растений, которые досаживались или культивировались, имеют в полной мере философский смысл. Многие растения ценились за аромат. В эпоху Мин в Нанкине был создан Сад ароматов (Сююань), где собраны пряные травы и растения. В Китае всегда ценился цветущий осенью *османтус душистый*. И постройка беседки рядом с ним рассчитывалась таким образом, чтобы муссонные ветра приносили запах в беседку. В традиционных старых китайских садах мало иностранных растений. Их единицы. Например, самшит вечнозеленый и всем известный гранат. Растет и американское растение - болотный кипарис. Интересный факт приводится в записках одного из китайских императоров. После посещения делегации от английской королевы Виктории он сделал запись о том, что «...приезжали странные белые чужеземцы, которые привезли много ненужных некрасивых вещей...» Это свидетельствует лишь о том, насколько китайцы всегда были самодостаточны. Они считали только свои вещи и окружающий мир красивыми, функциональными и имеющими определенный смысл. Хотя мы понимаем, что посольство от королевы по определению не могло дарить китайскому императору нечто «ненужное и некрасивое».

- Чем отличается (кроме уникальной архитектуры) китайский императорский сад от европейского? Версаль, например.

- Газонами. Злаковый газон - чисто европейское изобретение. И до сих пор в старых китайских садах встретить газон невозможно. Хотя европейский газон начинает проникать и в крупные парки, и в императорские сады. Европейская стрижка - это всегда демонстрация превосходства человека над природой, в которой нет кубических растений, и они не растут в виде спиралей или шара. В большей степени стриженные формы в европейских парках - это зеленая архитектура, где к растениям относятся как к строительному материалу, как к камню.

В Китае иначе. Стрижки всегда применялись и в Китае. Но кроме достижения визуального эффекта, в отличие от европейских приемов, никогда не отвергался смысл действия и получаемого результата. Мы знаем *бонсай* как японский вид искусства. В Китае это на тысячелетие более древнее искусство называется *пэнцзин*. И в Европе, и в Китае, чтобы сформировать скульптуру (дракона, например) из самшита, сосны или другого медленно растущего кустарника, нужны были не просто годы, а десятилетия. С точки зрения буддизма, в Китае все просто

объясняется: если в этой жизни человек не увидел результата - ничего страшного, в следующей жизни на него посмотрит.

Сегодня китайцы стали жить быстрее. Уже появился каркасный метод: куст сажается, на него надевается каркас, и как только веточки начинают проникать сквозь его сетку, делается стрижка. Другими словами - уходят искусство и мастерство, а на их место приходит штампованный ширпотреб. Возвращаясь к традициям Китая, вспомним, что здесь никогда природе не украшали - ей любовались, ее ценили и обожествляли. Даже если обратиться к Великой китайской стене, то она вписана в ландшафт так, что ничего не тронута - холмы не срезаны, овраги не засыпаны. Тем не менее, это фортификационное сооружение. Оно тянется по горам, как хвост дракона, почти на 9 тыс. км. С нее открываются великолепные виды, спорным лишь остается вопрос о средствах достижения конечной цели - слишком много крови пролито при строительстве, много жизней унесено.

- Существуют ли жесткие каноны при планировке императорского сада или каждый сад отражает вкусы владельца и мастерство исполнителей?

- Императорские сады и императорские погребальные комплексы имеют планировку, согласующуюся с теорией *фэн-шуй*, о которой сейчас очень много говорят, зачастую не понимая сути. *Фэн-шуй* в переводе - это всего лишь «ветер и вода», т.е. два природных экологически значимых элемента. Я бы дала научную трактовку этому понятию как даосское учение об экологической гармонии. Согласно ему на любую вещь и событие всегда можно смотреть с разных точек зрения. С точки зрения науки, это одно, а с точки зрения религии - совсем другое. Учение сформировалось на основе тысячелетних наблюдений за большим спектром земных природных явлений, систематизации знаний по астрономии, астрологии, медицине, биоэнергетике, ландшафтоведению, в него вошли элементы буддийского кармического учения, конфуцианского учения о добродетели и теория геомантии.

Вряд ли оспорим тот факт, что любая ненарушенная экосистема стабильна и гармонична. Исторически, внедряясь в природную среду, человек трансформировал ее под свои нужды, как правило, в худшую сторону.

С накоплением знаний о природе пришло и понимание, а затем и стремление воссоздать гармонию обитаемого пространства. Именно в этом, по нашему мнению, и заключается суть учения *фэн-шуй*. С точки зрения ландшафтной архитектуры, методы формирования пространства в соответствии с учением *фэн-шуй* различались в связи с назначением объекта. Сравнивая планировочные решения пространства в садах разных категорий, выявляется стабильное сходство по целому ряду параметров. Прежде всего, это касается ориентации объекта по сторонам света, использования существующих или строительства искусственных холмов и водных потоков.

Давайте посмотрим на физическую карту Китая. Где расположены все древние столицы? На севере Поднебесной, еще севернее от них - горные хребты, а еще севернее - Монголия с ее пустынями. Ветры

преимущественно дуют с севера. И весь песок, который приносится ветрами, без такого элемента географического ландшафта (гор) превращал бы это место в некомфортное. Вода, по *фэн-шуй*, должна течь с юга и находиться перед глазами.

Религиозная часть учения *фэн-шуй* тесно связана с национальной мифологией. У китайцев существует, например, представление о том, что злые духи стелются по земле. Мало этого. Они еще и ходят только по прямой. Поэтому в саду дорожки достаточно извилисты. И мостики, которые строились через водоемы, имеют резкие повороты. Казалось бы, это входит в противоречие с планировкой императорского сада, где от ворот к дворцу идет совершенно прямая дорога. Но... у ворот обязательно строился высокий порожек, через который человек свободно перешагивал, а для злых духов он становился непреодолимой преградой.

Меня как исследователя сильно смущает чисто утилитарный взгляд на *фэн-шуй* в разных странах. Китайские наблюдения четко привязаны к географии местности, определенному полушарию и той части Поднебесной, где находились столицы, т.е. довольно узкий ареал распространения этих знаний. Наверное, современные знатоки *фэн-шуй* делают какие-то свои пересчеты. Но мне кажется, что смысл пропадает.

- Какие проблемы по сохранению садов существуют в настоящее время в Китае и как они решаются?

- Это вопросы мировой культуры. До какой степени восстанавливать исторический памятник? Можем ли мы вернуть его первоначальный вид? А если он на протяжении многих веков перестраивался? Какие культурные слои убирать, а какие оставлять? Историки никогда, мне кажется, не придут к единому мнению. Существует и другая точка зрения - ничего не надо восстанавливать. Законсервировать и всё... Сейчас мир увлекся новоделом - дворцы, дома с башенками «под старину». Но это никогда не заменит то, что пришло к нам из глубины веков и никогда не будет на это похоже. Китч есть китч. А вот если доведется дотронуться до реальных исторических ценностей, то именно они оставляют неизгладимое впечатление, как, например, китайский совершенно игрушечный городок Лицзянь, где многое существует уже 600 лет - и дома на каналах, где живут люди, и система шлюзов, поднимающая ночью уровень воды так, что она смывает всю грязь с городских улиц. Исторические объекты в Китае постоянно реставрируются. Что еще удивительнее, восстанавливались они и в период «культурной революции», т.е. во времена голода и разрухи. И, тем не менее, находились средства для восстановления объектов культуры.

Как восстанавливать? Это вопрос художественный. А восстанавливать ли вообще - вопрос политический. Иногда современные китайские архитекторы и реставраторы весьма вольно обращаются с историей. В России - проблемы те же, но законы жестче, хотя и вспоминается М.Е.Салтыков-Щедрин: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения...»

Беседовала Н.Д. ГАВРИЛОВА