Управление культуры администрации Города Томска
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2» ГОРОДА ТОМСКА

ОДОБРЕНА
Педагогическим советом МАОУДО «ДХШ №2»
протокол №6 от 11.05.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУДО «ДХШ №2»
_____ Л.Е.Лукашенко
пр. №179 от 11.05.2021 г.

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства

Программа
по учебному предмету

ИСТОРИЯ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА

г. Томск
2021 г

Разработчик:
Ж.Г. Ковалевская, преподаватель Детской художественной школы №2 Города Томска

Пояснительная записка.

«Идеальный садовник – это поэт»
Джон Диксон Хант

Актуальность

Актуальность истории садово-парковой искусства обуславливается идеей высоко предназначения садов и парков как со стороны психотерапевтической компоненты, так и образовательной. Актуальность садов определяется многообразием содержащихся в них смыслов, в их глубоком просветительском и интеллектуальном влиянии на жизнь человека.

Новизна

Сад как вид искусства разнообразен. В данном курсе сделан акцент на антропологическую составляющую феномена сада – его роль в развитии жизни человека на индивидуальном и общественном уровне.

Направленность: художественно-эстетическая

В основу курса заложены исторические, географические и антропологические аспекты развития садово-паркового искусства (СПИ) всего исторического периода, начиная с Древнего Египта и заканчивая современностью. Географическое положение ограничивается садами Евразии. Роль садов в развитии культуры будет показана с точки зрения философской антропологии, рассматривающей человека как особый род бытия. Для этого будут использоваться художественные произведения разных исторических периодов: предметы изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство), литература (поэзия, мемуары, беллетристика), кинематограф и, непосредственно, документальные сведения о садово-парковых комплексах и частных садах.

Создание сада будет представлено как продукт творческого взаимодействия человека с живой и неживой природой. Для этого будет сделан исторический экскурс в сакральную часть взаимоотношений человека с ландшафтом, водной средой, явлениями природы, растительным миром. Будет показано формирование искусственной среды обитания человека и выделение сада как утилитарной, а затем и духовной составляющей его бытия.

Далее с учетом общественно-экономических формаций, исторических стилей и уровня культуры будет представлено развитие садово-паркового искусства в хронологическом порядке. Особое внимание будет уделено сохранившимся памятникам ландшафтного искусства, передающим дух и эстетику своей эпохи. Дополнительно будут даны рекомендации по посещению исторических памятников садово-паркового искусства.

Тип программы: программа является авторской и разработана на основе личного опыта преподавателей.

Курс разработан для людей, увлеченных ландшафтным дизайном, путешествиями и любителей садоводства. Курс «История садово-паркового искусства» является логическим продолжением курса «Ландшафтный дизайн» и будет востребован его слушателями. Курс рассчитан на коллективную работу, поэтому группа должна составлять от восьми до двенадцати человек.

Программа включает лекции с применением мультимедийных презентаций, практические занятия, творческие игры. При обучении будут использоваться труды историков, теоретиков и практиков ландшафтного искусства прошлого, работы современников. Особую роль в изложении материалов будут играть собственные представления автора – его художественные интересы, опыт посещения садов и парков Европы, Азии и России.

По окончанию курса у слушателей сложится представление о европейском садово-парковом искусстве античности, средних веков, возрождения, барокко и классицизма, просвещения и романтизма, смешанных направлений конца XIX, XX и XXI веков. Будет сформирована картина восточных садов с их особой философией и культурой.

Обучающиеся овладеют основными терминами садово-парковой архитектуры, способами организации садового пространства. У обучающихся сформируется концепция основных стилевых направлений современного сада: их происхождение, архитектура и ботанические особенности. Практические занятия выработают навыки проектирования садов с ярко выраженными чертами того или иного стилевого направления.

Цель курса: Формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих комплексное восприятие садовых и парковых ансамблей как одного из направлений всеобщей истории искусств.

Задачи курса:

1. Расширить знания о исторических стилях в искусстве (в первую очередь архитектуре, живописи, поэзии) с учетом их роли в развитии садово-паркового искусства.
2. Сформировать умение ориентироваться в эпохах и стилях садово-паркового искусства.
3. Выработать навыки создание сада определенного стилевого направления.

Место курса в профессиональной подготовке: реализация полученных теоретических знаний в практической работе по ландшафтному проектированию.

Основной формой усвоения материала является практическая работа на уроке и домашние задания. Практическая деятельность основывается на теоретических знаниях, усвоении лекционного материала и выполнении творческих заданий. Для большей эффективности учебного процесса рекомендуются творческие встречи, мастер-классы с опытными дизайнерами ландшафтной среды, посещение выставок с одноимённой тематикой. Программа полностью оснащена дидактическим сопровождением, методическими материалами.

Ожидаемые результаты

По окончанию курса учащийся получает следующие навыки практической деятельности:

– умение ориентироваться в исторических стилях садово-парковых памятников;
– знание современных стилевых направлений в ландшафтном дизайне;
– навыки создания сада определенного стилевого направления.

Форма аттестации

Подготовка доклада с применением мультимедийной презентации о любом саде (историческом, собственном, концептуально новом проектном и т.п.) – его истории, архитектуре, озеленении.

Срок освоения программы

Программа разработана на период обучение в течение четырех месяцев. Занятие рассчитано на 6 академических часов с периодичностью 1 раз в неделю. Всего 96 часов.

Учебно-методический план

	Наименование задания	Кол-во часов	Дата	Задачи	Материал
1	Введение. Сады Египта и стран Плодородного Полумесяца. Рождение в утилитарных садах возвышенного начала.	6	6.10.19	Оценить место дисциплины в общей истории искусств. Понять роль сада в жизни древних народов Египта и Месопотамии.	-
2	Сады Древнего мира до завоеваний Александра Македонского	6	13.10.19	Получить знания об устройстве садов Ассирии, Финикии и Древней Греции.	клеющий карандаш, ватман, ножницы
3	Сады Древней Индии и Рима	6	20.10.19	Получить знания об устройстве садов Древней Индии и Рима.	цветные карандаши, ватман.
4	Темные времена Средневековья. Закрытый сад как Эдем.	6	27.10.19	Понять символизм садов Средневековой Европы и Исламского мира.	цветные карандаши, ватман.
5	Сады Древней Руси	6	3.11.19	Познакомится с особенностью русский средневековых садов.	цветные карандаши, ватман, планшет 50х70.
6	Сады Возрождения.	6	10.11.19	Получить знания об устройстве садов Италии XV века.	цветные карандаши, ватман, планшет 50х70.
7	Далеко на Востоке. Буддизм и конфуцианство. Философия садов Китая.	6	17.11.19	Сформировать представления о восточных садах через философию буддизма и конфуцианства.	-
8		6	24.11.19	Научиться видеть особенности	клеющий карандаш,

	Маньеризм – мост между Возрождением и Барокко			устройства садов Маньеризма.	цветная бумаго, ватман, ножницы
9	Сады Нового времени. XVI век.	6	1.12.19	Получить знания об устройстве садов в стиле барокко.	карандаш, ватман.
10	Сады Нового времени. XVII век.	6	8.12.19	Получить знания об устройстве садов в стиле классицизма.	карандаш, ватман.
11	Русские сады XVI-XVII вв.	6	15.12.19	Уметь видеть особенности устройства русских садов барокко и классицизма.	клеющий карандаш, цветная бумага, ватман, ножницы
12	Рождение пейзажного стиля. Сады эпохи просвещения.	6	22.12.19	Получить знания об устройстве садов пейзажного стиля.	карандаш, ватман, планшет 50х70.
13	Пейзажные парки эпохи романтизма. Контаминация стилей в садово-парковом искусстве XIX.	6	12.01.20	Научиться видеть особенности устройства пейзажных парков эпохи романтизма и контаминацию стилей.	клеющий карандаш, ватман, ножницы
14	Викторианские сады Англии. Русский усадебный парк.	6	19.01.20	Получить знания об устройстве садов Викторианской эпохи и Русского усадебного парка.	карандаш, ватман, планшет 50х70.
15	XX век. Новая концепция образа жизни. Новый человек – новый сад.	6	26.01.20	Получить знания об устройстве садов в стиле модерн, ар-деко, модернизма.	-
16	Сады нашего времени – это искусство или среда обитания?	6	2.02.20	Понять место ландшафтной среды в жизни современного общества. Получить знания о садах постмодернизма.	-

Всего: 96 часов

Содержание курса.

Тема 1 (6 часов)
Введение. Древний мир (Египет, страны Плодородного Полумесяца). Рождение в утилитарных садах возвышенного начала.
Лекции
Задачи садово-паркового искусства (СПИ). Влияние на развитие СПИ климатических условий, социального развития общества, технического прогресса, искусства: архитектуры, живописи, литературы, декоративного искусства, биологических наук.
Древний Египет. Страны Плодородного Полумесяца. Археологические находки. Социальные и природные условия, образ жизни, религия, архитектура. Мифология сада. Сад как часть необходимого жилого пространства.
Практическое занятие
Реконструкция египетского сада по сохранившимся росписям древних гробниц.

Тема 2 (6 часов)
Сады Древнего мира до завоеваний Александра Македонского
Лекции
Сады Ассирии, Греции, Финикии. Парадиз – рай на земле.
Греческие сады искусств и наук.
Практическое занятие
Реконструкция персидского сада по сохранившимся коврам.

Тема 3 (6 часов)
Сады Древней Индии и Рима
Лекции
Индия - рождение буддизма и сада. Римская цивилизация. Возникновение виллы. Рождение концепции жилища-сада. Рождение пейзажного искусства. Искусство жизни в саду и его продолжение в европейской культуре. Прогулка по вилле Адриана.
Практическое занятие
Составление карты диффузии растений в Древнем мире.

Тема 4 (6 часов)
Темные времена Средневековья. Закрытый сад как Эдем.
Лекции
Феодальный строй и образ жизни знати. Междоусобные войны. Средневековые города, монастыри, замки: планировка и связь с окружающим ландшафтом. Образ Рая в садовом пространстве Средневековья. Описание садов в средневековой литературе: "Роман о Розе". Особенности СПИ Персии. Влияние персидских садов на страны Средней Азии и Индию. Великолепные сады Кашмира. Мавританские сады в Испании. Сады-патио. Ансамбли Альгамбра и Генералифе.
Практическое занятие
Разработка монастырского сада или сада чар-баг.

Тема 5 (6 часов)
Сады Древней Руси
Лекции
Что такое Вертоград. Монастырские сады. Московские сады. Измайловское Михаила Алексеевича. Прогулка по Коломинскому.
Практическое занятие
Изображение растений из садов Измайловского.

Тема 6 (6 часов)

Сады Возрождения.
Лекции
Возрождение интереса к античной культуре в Италии XV века. Сады Флоренции и Рима: планировка, архитектура, оформление. Влияние рельефа на устройство сада. А были ли цветы? Петрарка певец любви и садов. Медичи – законодатели садовой моды.
Русские сады XVI века. Алексей Михайлович и его Измайлово.
Практическое занятие
Чтение отрывков из произведений Боккаччо и Петрарки. Визуализация сформировавшихся образов в планировке уголка сада.

Тема 7 (6 часов)
Далеко на Востоке. Буддизм и конфуцианство. Философия садов Китая.
Лекции
Собственный путь восточного сада. История развития общества в Восточной Азии.
Сады Китая. Камень и вода основные составляющие композиции сада. Сад как отражение природы. Планировка резиденций императоров и аристократов. Особенность архитектуры. Сад в живописных и поэтических образах. Китайский вклад в развитие садоводства в Европе.
Практическое занятие
Китайское чаепитие.

Тема 8 (6 часов)
Маньеризм – мост между Возрождением и Барокко
Лекции
Сады Боболи во Флоренции. От ренесанса к борокко через маньеризм. Прогулка по паркам Бомарцо и ДЭсте.
Практическое занятие
Игра в символы.

Тема 9 (6 часов)
Сады Нового времени. XVI век.
Лекции
Барокко в архитектуре, живописи и садовом искусстве. Итальянский, французский, голландский и английский барокко. Сады Голландии, Англии, Франции.
Практическое занятие
Составление садовых коллажей в стиле барокко.

Тема 10 (6 часов)
Сады Нового времени. XVII век.
Лекции
Описание особенностей стиля классицизм. Ленотр и сады Франции эпохи классицизма: Во-ле-Виконт, Версаль, Фонтенбло. Англия и ее классицизм.
Практическое занятие
Проектирование сада в классическом стиле.

Тема 11 (6 часов)
Русские сады XVI-XVII вв.
Лекции
Особенности устройства русских садов барокко и классицизма. Летний сад, Петергоф.
Практическое занятие
Проектирование сада в стиле барокко.

Тема 12 (6 часов)

Рождение пейзажного стиля. Сады эпохи просвещения и романтизма.
Лекции
Эпоха просвещения. Возникновение и развитие пейзажных парков в Англии. Художественная концепция и практическая реализация. Стоу: сад как манифест. Александр Поуп, Джон Вуд и Ланселот Браун – новый Бат. Чистый пейзаж и классическая архитектура.
Практическое занятие
Реконструкция по описанию парка Ланселота Брауна.

Тема 13 (6 часов)
Пейзажные парки эпохи романтизма. Контаминация стилей в садово-парковом искусстве XIX.
Лекции
Романтические направления в литературе и живописи. Пейзажный стиль – продолжение. Императорские парки в России: Царское село и Павловск. Переход от классицизма к историзму. Хорас Уолпол и новая готика. Воронцовский дворец и парк в Крыму, Александровский парк в Царском селе.
Практическое занятие
Игра – узнавание садов разных стилей.

Тема 14 (6 часов)
Викторианские сады Англии. Русский усадебный парк.
Лекции
Ботанический бум. Охотники за растениями в Америке, Восточной Азии, Африке. Секвойи, рододендроны и испанский колокольчик. Сады как научные и опытные станции. Выставочные сады.
Формирование викторианского стиля в устоях общества, архитектуре, укладе жизни. Ковровые цветник, кто ярче!
Практическое занятие
Разработка викторианского цветника.

Тема 15 (6 часов)
XX век. Новая концепция образа жизни. Новый человек – новый сад.
Лекции
Рождение нового из хорошо забытого старого. Неоклассика Реджинальда Бломфилда, дикий сад Уильяма Робинсона. Модерн и модернизм. Новые формы сада.
Практическое занятие
Отчет слушателей.

Тема 16 (6 часов)
Сады нашего времени – это искусство или среда обитания?
Лекция
Постмодернизм стиль настоящего и будущего.
Новые концепции сада – эко-сад, постиндустриальный сад, утилитарный сад. Сад космических размышлений. Арт-сад Юпитер. «Новая волна» Пита Удольфа. Дискуссия со слушателями курса - Нужны ли исторические садово-парковые памятники?
Практическое занятие
Отчет слушателей.

Условия реализации

Оборудование: рабочие столы, стулья, экран и мультимедийный проектор,
Материалы и инструменты: ватман, тетрадь, ручка, карандаши, ластик, линейки, клеющий карандаш.

Используемая и рекомендуемая литература

1. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры / С.С. Ожегов Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2003. – 323 с.
2. Горохов, В.А. Парки мира / В.А. Горохов, Л.Б. Лунц. - М.: Стройиздат, 1985. – 328 с.
3. Вергунов, А.П., Русские сады и парки / А.П. Вергунов, В.А. Горохов. – М.: Наука, 2006. – 422 с.
4. Курбатов, В.Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. Сады и парки мира / В. Я. Курбатов. – М.: Эксмо, 2007. – 736 с.
5. Джекилл, Г. Искусство оформления сада. По изданию 1927 года / Г. Джекилл, К. Хьюссей. – М.: Фитон, 2010. – 456 с.
6. Лефевр, А. Парки и сады. По изданию 1871 года / А. Лефевр. – М.: Фитон, 2010. – 168 с.
7. Епанчин, К. Цветочный сад. По изданию 1891 года / К. Епанчин. – М.: Фитон, 2010. – 208 с.
8. Штейнберг, П. Декоративное садоводство. По изданию 1915 года / П. Штейнберг. – М.: Фитон, 2010. – 160 с.
9. Лучинский, Л. Устройство декоративных садов на открытом воздухе / Л. Лучинский. – М.: Фитон, 2009. – 192 с.
10. Харрисон, Л. Как читать сады. Интенсивный курс по садово-парковому искусству / Л. Харрисон. – М.: Рипол-Классик, 2011. – 256 с.
11. Регель, А. Художественные сады / А. Регель. – М.: ОлмаМедиаГрупп/Просвещение, 2016. – 360 с.
12. Лихачев, Д. С. Поэзия садов / С. Лихачев. – М.: КоЛибри, 2018. – 820 с.
13. Свирида, И. И. Метаморфозы в пространстве культуры / И. И. Свирида. – М.: Индрик, 2009. – 464 с.
14. Соколов, Б.М. Пейзажный парк в Европе и России: от Просвещения к романтизму / Под. ред. Б.М. Соколов. – М.: Кучково поле, 2017. – 300 с.
15. Соколов, М. Три пути в рай. Природа, религия и искусство в пространстве сада / М. Соколов. – М.: Минувшее, 2014. – 720 с.
16. Давыдова, О. Иконография модерна. Образы садов и парков в творчестве художников русского символизма / О. Давыдова. – М.: БуксМАрт, 2014. – 512 с.
17. Рандхава, М. Сады через века / М. Рандхава. - М.: Знание, 1981. – 320 с.
18. Дон, М. Вокруг света за 80 садов с Монти Доном / М. Дон. – М.: Эксмо, 2010. – 432 с.
19. Фрасинг, С. 1001 картина, которую нужно увидеть / Под ред. С. Фарсинга. – М.: Магма, 2010. – 960 с.
20. Спенсер-Джонс, Р. 1001 сад который нужно увидеть / Под ред. Р. Спенсер-Джонса. – М.: Магма, 2008. – 960 с.
21. Сокольская, О.Б. История садово-паркового искусства: учеб. Для вузов / О.Б. Сокольская. – М.: ИНФА-М, 2004. – 348 с.
22. Немова, Е.М. Стилистика сада / Е. М. Немова. – М.: Фитон, 2001. – 160 с.
23. Попова, Ю. Сельский сад / Ю. Попова. - М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – 96 с.
24. Николаева, Н.С. Японские сады / Н. С. Николаева.- М.: Арт - Родник, 2005. – 206 с.
25. Виноградова, Н. А. Китайские сады / Н. А. Виноградова.- М.: Арт-Родник, 2004. – 208 с.
26. Квашнина, О. Тропический сад Ноог-Нуч в Таиланде Квашнина // Ландшафтный дизайн. – 2003. – № 1. – С.57 – 59.
27. Делиль, Ж. Сады / Ж. Делиль – Л., 1987. 231 с.
28. Кларк, Э. Искусство исламского сада / Э. Кларк. – М: Ниола-Пресс, 2008. – 208 с.

29. Райнер, Т. Посадки в постприродном мире. Дизайн растительных сообществ для создания жизнестойких ландшафтов / Т. Райнер, К. Вест. – Харьков: Читариум, 2018. – 272 с.
30. Койсман, Т. Цветники / Т. Койсман. – М.: Эксмо, 2012. – 528 с.
31. Шиканян, Т. Ландшафтный дизайн. Своими руками - от проекта до воплощения / Т. Шиканян. – М.: Эксмо, 2012. – 384 с.
32. Лысиков, А. Стильный сад. От вдохновения - к идее, от образа - к проекту / А. Лысиков. – М.: Эксмо, 2016. – 392 с.
33. Даймонд, Д. Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ / Д. Даймонд. – М.:Из-во АСТ, 2018. – 720 с.

Электронные ресурсы:

1. Сайт «Сады и время: 5000 лет ландшафтного искусства» – http://www.gardenhistory.ru
2. Интернет-издание «Ландшафтный дизайн и архитектура сада» – http://www.gardener.ru
3. Библиотека Интернет-ресурса «Totalarch» – http://totalarch.com