

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА И ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: ОТ ЭКОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВА К ЭКОЛОГИИ ДУШИ

Статья посвящена проблеме формирования гармоничных взаимоотношений между человеком и природой в условиях современной культуры. Рассмотрены взаимосвязи флористики и экологической эстетики в структуре культуры повседневности и роль эстетического вкуса в формировании эстетики пространственной среды средствами флористического дизайна. *Ключевые слова:* экологическая эстетика, эстетика постмодернизма, эстетический вкус, флористика, флористическое искусство, флористический дизайн, флористический объект, ленд-арт, эстетическая культура, окружающая среда, природа, пространство искусственной среды, эстетика повседневности.

Понятие экологической эстетики включает в себя особый взгляд на эстетические аспекты окружающей среды. В нем содержится и поиск ответа на вопрос о смысле человеческого существования, целесообразности творческой деятельности, поиск рациональных оснований гармоничного соизмерения возможностей современного человека с его потребностями и мера ответственности перед будущими поколениями за результаты своей творческой активности. В понятие экологической эстетики также включается ответственность по отношению к самой культуре как к «...изначально данной человеку природе, требующей приятия и бережного к себе отношения» [1].

По мнению Н. Б. Маньковской «Экологическая эстетика своими специфическими средствами-ми исследует глобальную проблему взаимосвязей человека и природы в контексте культуры» [2]. Один из аспектов этой проблемы в контексте современной культуры повседневности сейчас особенно актуально звучит как необходимость поиска условий восстановления гармонии внутреннего психоэмоционального пространства личности. В процессе поиска возможных решений исследуются и теоретические, и практические возможности экологической эстетики. Особое внимание уделяется эстетическому, экологическому, правовому воспитанию личности как комплексной проблеме. И на первый план здесь выдвигаются категория эстетического вкуса в контексте взаимосвязей культуры повседневности, эстетики, этики и научно-технического прогресса [3].

Человеку свойственно искать источник красоты и гармонии в природных формах. Современный ритм жизни городского жителя, его технизированная повседневность и быт делает все острее потребность общения с миром природы, необходимость создания своего рода иллюзии, оазиса живой природы в пространстве жилой среды. Такая потребность рождает новые культурные формы организации пространства и человеческой деятельности, такие как флористика, флористический дизайн, фито-дизайн, ленд-арт.

Цветы всегда играли важную роль в нашей жизни. С незапамятных времен цветы, фрукты, листья служили не только для удовлетворения физиологических потребностей человека в повседневной жизни как пища, лекарственное сырье, элементы жилища и быта. Они были включены в систему обрядов, где им приписывался некий

мистический и магический смысл. Цветы и растения не только несли в себе эстетические эмоции, удовлетворяя эстетические потребности людей, но и осуществляли связь человека с миром прекрасного в живой природе.

С древних времен люди начали заниматься деятельностью, связанной с украшением цветами жилища, мест проведения различных религиозных и общественных мероприятий, составлением букетов и композиций из цветов, изготовлением цветочных украшений и дополнений к костюму. Эта деятельность потребовала определенных знаний, умений и навыков, которые, накапливаясь веками, передавались из поколения в поколение и определили в дальнейшем содержание, направления флористического искусства.

В современной повседневной жизни цветы — одно из лучших средств выражения человеческих чувств: создания праздничного настроения, выражения уважения, признательности, любви, а также сложно выразимых словами чувств — глубокой скорби и соболезнования. Букет, составленный с учетом индивидуальных вкусов, личностных особенностей и пожеланий, способен открыть душу того, кому он подарен, а любой скромный или лаконичный интерьер неизменно преображается благодаря цветам и искусно интегрированным в него природным материалам, превращается в интересный для прочтения и интерпретаций текст.

Флористика — это один из видов визуального искусства, в котором художник в качестве основных средств выразительности использует не краски, а цветы и природные материалы. Флористические композиции, панно, коллажи создаются руками мастера из разнообразных по форме, цвету и фактуре цветов, листьев, веток, камней, трав и плодов, они имеют свое эстетическое содержание, свой художественный образ. Эмоциональное воздействие цветов, их форма, цвет, запах закодированы в смысловой символике и используются в создании особого смыслового кода, соответствующего определенной культурной традиции.

В системе видов и жанров искусства флористика рассматривается как искусство цветочной аранжировки и может классифицироваться как жанр декоративно-прикладного искусства. Современная флористика включает в себя традиции европейской цветочной аранжировки: английской, французской, немецкой, голландской, скандинавской и т.д., а также восточные традиции.

Спектр понимания термина «флористика» в контексте эстетической деятельности, связанной с цветами и растительными материалами, достаточно широк: от увлечения цветочной аранжировкой, до профессиональной деятельности, имеющей свои задачи и критерии. В связи с тем, что в настоящее время профессия флориста рассматривается как имеющая непосредственное отношение к дизайну, понятия флористики и флористического дизайна в повседневной практике часто смешивают и подменяют друг другом.

Специфической особенностью флористического дизайна является единство утилитарных и эстетических принципов. Внесение растительных элементов в пространство жилой среды должно решать определенные экологические задачи, такие, как очищение воздуха, улучшение качества жизни, изменение психоэмоционального состояния человека за счет цвета, запаха, фитонцидов и т.д. В основе методов фло-

ристического дизайна лежит художественное конструирование и проектирование пространственной среды. Вместе с тем в настоящее время различные направления флористической деятельности предполагают не только создание концепций оформления жилых, офисных, коммерческих помещений живыми растениями и природными материалами, но и создание единого ансамбля особой экологической среды, интеграцию различных флористических объектов в конкретное пространство, учитывая его общее решение. Для современных цветочных композиций характерны единство ансамбля, особые пространственные отношения, разные уровни, разные планы, ритм, контраст и гармония размеров, форм, фактур, цветов: высокого — низкого, большого — маленького, темного — светлого, гладкого — шероховатого, матового — глянцевого, теплого — холодного.

Флористика, как вид искусства, обращена к чувствам и эмоциям человека, но здесь необходимо сохранять тонкую грань гуманного отношения к цветам и вместе с тем уметь раскрыть перед зрителем во всей полноте красоту замысла и возможности флористического материала. Рассматривая флористический дизайн в контексте практического аспекта экологической эстетики и философии искусства, необходимо учитывать не только специфику эстетического, прекрасного в природе и искусстве, эмоционально-ассоциативное восприятие различных цветов и природных материалов, определение характера композиции, основанного на зрительном восприятии и культурной традиции, но и вопросы этического характера, такие как ответственность по отношению к элементам и объектам живой природы, даже если они выращены руками человека в условиях искусственной среды. Мастер, работающий с растительным материалом, должен осознавать, что растения — это не пластичный материал, к которому можно придать любую форму, а совершенно особые живые организмы, живая «вселенная», обладающая самостоятельной сущностью и своим особым неповторимым характером.

Развитие современной флористики самым теснейшим образом связано с общими тенденциями дизайна, популярными стилями и направлениями в современном искусстве. В настоящее время во флористике наблюдается тенденция обращения к идее, что цветы наиболее прекрасны в естественных условиях. Поэтому их нужно уметь вписывать в пространство искусственной среды, придерживаясь определенной дизайнерской, эстетической концепции, исследуя и стараясь воссоздать гармонию естественной природы. Стремление подражать естественности определяет цветы и цветовую палитру, преобладание в ней цветов природных ландшафтов. Иногда оригинальные дизайнерские решения в оформлении интерьерных композиций по замыслу автора и в соответствии с требованиями заказчиков, напротив, напоминают театральные декорации, стилизации и винтажные образы культурных эпох. Флорист становится как бы посредником между людьми, испытывающими потребность в флористическом оформлении как средстве гармонизации пространства повседневности и живыми растениями, нуждающимися в создании определенных условий своего жизненного пространства. В своей творческой деятельности он использует свой эстетический и художественный вкус, который позволяет ему сочетать разнообразные материалы, актуальные направления, тенденции, тренды и глубокое знание культурных традиций.

Одно из перспективных в данный момент направлений — соединение в композициях и интерьерах живых растительных элементов и современных искусственных синтетических материалов — попытка создания хрупкой гармонии между миром живой природы и артефакта-ми технизированной цивилизации.

Еще одно направление, сочетающее в себе философские взгляды, созвучные экологической эстетике и пресекающееся с флористикой и флористическим дизайном — ленд-арт — сочетание естественных ландшафтов и рукотворных флористических объектов из естественных природных материалов. Это направление содержит в себе стремление увидеть, прочувствовать, осмыслить красоту и гармонию живой природы и в тоже время в какой-то степени стать ее соавтором. Композиции ленд-арта не всегда просты для понимания и достаточно сложны технически, они становятся квинтэссенцией творческих и технических возможностей мастера, выражением его философии. В них гармонично сосуществуют творческая фантазия мастера и естественная красота природы. Актуальность и ценность идеи этого направления заключается в том, что рукотворные объекты не должны никак нарушать природу. В них не могут использоваться гвозди, проволока, пластик, красители и иные неприродные компоненты. Необходимо увидеть и почувствовать формы, линии, цвет во всем, что окружает создаваемый объект и вписать его в природную среду.

Лэнд-арт как художественное направление появился в США во второй половине XX века как протестное движение художников против чрезмерной коммерциализации сферы искусства. Для мастера, создающего произведение в стиле ленд-арт, предполагается нечто большее, чем просто «возвращение в природу», это постижение тайны единения человека с природой. Воплощение замысла композиции предполагает игру воображения и тщательное продумывание. Произведение ленд-арта не просто передает эмоции, рассказывает историю, оно через простоту и изящество линий стремится передать тонкий смысл, неповторимое особенное послание настоящему и будущему.

Энди Голдсуорси, британский скульптор в своих работах из простых природных материалов создает чудеса и фиксирует краткие мгновения их существования при помощи камеры. Вот что он сам говорит о своем творчестве: «Движение, изменение, свет, рост и распад — все это составляет жизненную основу природы, это те энергии, которые я пытаюсь выявить посредством моей работы. Мне необходимо своего рода потрясение, шок, вызванный касанием, сопротивлением самого места, материала и погодных условий — когда сама земля становится моим источником энергии. Каждая работа растет, существует, разрушается» [4].

Вдохновение для создания очередной композиции черпается художником исключительно у природы. Сам материал, его формы, конструктивные элементы направляют глаз и руку мастера, дают ощутить душевный подъем, и в этот момент самое главное — сосредоточиться и не упустить невидимую нить.

Традиционно фестивали ленд-арта проводятся вдали от цивилизации, на фоне естественных природных пейзажей. Однако с 13 по 22 апреля 2012 г. в швейцарском городе Базель в рамках выставки «Muba» прошел фестиваль по ленд-арту. В этот раз фестиваль проходил не на природе, а в городской среде, на территории выставочного

комплекса. Мероприятие было организовано с целью привлечения внимания к ленд-арту как направлению в искусстве. По-сле выставки готовые объекты установили в садах и парках города Базеля [5].

В реальности повседневной жизни искусство флористики призвано нести свет и радость, по-ложительные эмоции. Возможно, растения в нашем будущем станут играть гораздо более значимую роль, чем теперь, и нам следует учиться иному, более бережному и внимательному отношению к ним. Флористика как вид повседневной деятельности займет достойное место в социокультурной практике. В эпоху всеобщей глобализации флористика сохраняет черты самобытности, присущей конкретной нации и вместе с тем заимствует некоторые особенности традиций, праздников и обычаев других культур. В настоящее время традиции европейской цветочной аранжировки тесно переплелись с некоторыми тенденциями, заимствованными из восточных искусств составления цветочных композиций.

В Японии цветы являются неотъемлемой частью повседневной жизни, сопровождая человека в течение всей его жизни: «Коль скоро ты видишь, то не можешь не видеть цветы... Когда то, что ты видишь, не является цветами, ты все равно что грубый варвар. Когда нет цветов в твоих мыслях, ты подобен дикому зверю» — так писал японский поэт Басё [6].

Мастерство составления цветочных композиций — икебану — японцы возвели в ранг искусства, хотя для неискушенного европейского зрителя многое в нем воспринимается как естественное, простое подражание или даже копирование природных форм растений. Однако японские мастера при помощи одной маленькой ветки и единственного цветка могут выразить то невыразимое, что раскрывает душу человека, символизирует вечную жизнь и философский образ мироздания. Основу традиционного японского букета составляют три линии, три направления, которые наделены символами Неба, Человека и Земли в их единении и неразделимости. Японское искусство икебаны имеет тысячелетнюю историю, в нем все строго разграничено и тщательно проработано: правила, стили, методики, направленные на развитие ощущения гармонии композиции, направления и наклона ветки, жилкования листа, ощущения цветка. Оно характеризуется особым изяществом и выразительностью. Мастер не просто бережно, поособенному относится к материалу, во время работы он ведет с цветами внутренний диалог. В работе он использует срезанные растения, но они не воспринимаются как не живые, подобно европейской традиции. В композициях икебаны они как бы переходят в другое качество, обретают иную жизнь и иные культурные смыслы. Вместе с тем гармония цветочной композиции выражает естественное единство человека и природы, его причастность к природным циклам и происходящим в природе изменениям.

Важной особенностью традиционного национального мироощущения является декоративный сад. Традиционный японский сад исполняет роль ограждения и одновременно связывает дом с окружающей природой. Внутреннее пространство дома и сад разделяют наружные раздвижные стены и когда их раздвигают, то исчезает граница между домом и садом, возникает ощущение близости к природе и создается возможность общения с ней. Восточное мировоззрение воспринимает мир как непре-

рывность материального и духовного [7]. Восточная философская традиция учит нас тому, каким образом возможно создавать гармонию между человеком и окружающей средой в контексте культуры, следуя природным свойствам вещей. Возможно, соединив восточные и западные подходы к проблеме взаимоотношения природы и культуры, через осмысление природы как среды, наполненной эстетическим содержанием, возможно создание новой модели отношения к природе в глобальном масштабе. Ленд-арт, как вид искусства, близок по мироощущению к традициям восточного флористического искусства. Творимые им смыслы позволяют иначе взглянуть на природу, на роль и место человека в ней, формируют особый художественный взгляд на природные образы, открывают возможность созерцать ее откровение.

Следуя традициям японского интерьера, достаточно ограничиться одним цветом, лишь подчеркнув его индивидуальность и красоту. В икебанае минимальным количеством природного материала необходимо максимально выразить свои чувства, свои мысли и свои переживания. Европейская традиция в большинстве случаев предполагает богатые красками и формами цветочные композиции. В России искусство цветочной аранжировки прошло долгий путь своего становления и развития в интерьерах барокко, классицизма, рококо, ампира и модерна: «Несмотря на особенности климата, суровые природные условия, трудности, связанные с выращиванием цветов, дороговизну их доставки, все частные и общественные мероприятия в России со второй половины XVIII века сопровождалось обилием цветов. Их количество, необыкновенная красота убранства внутренних помещений, в которых проходили приемы и давались торжественные обеды, поражала многих иностранцев, посещавших Россию» [8]. Следует отметить, что цветочный этикет до начала XX века регулировал многие стороны частной и общественной жизни дворянства и богатых сословий, отражая традиции, законы приличия, модные тенденции, являлся той сферой, где эстетический вкус проявлял себя особенно ярко, выполняя функцию социального маркера [9]. В советскую эпоху искусство цветочной аранжировки пережило период забвения и невостребованности, но заново возродилось в постсоветское время. Современная российская флористика впитала все лучшее, предложенное европейскими и восточными школами. Вместе с тем, она часто обращается к культурному наследию минувших эпох, внимательно изучает мельчайшие детали интерьера старинных усадеб и дворцов, воссоздает старинные техники и находит образы, неподвластные меняющейся моде, позволяет по-новому взглянуть на смысловые основы бытия — истину, добро и красоту.

На философском уровне искусство флористики интегрирует аксиологические аспекты эстетических феноменов из окружающей среды в некую концептуальную философскую модель эстетики природы, в которой прослеживаются соотношение экологической эстетики и философии искусства, специфика ценностного отношения к эстетическому, прекрасному. Развивая эстетический вкус, чувство гармонии и меры, искусство флористики как вид эстетической деятельности способствует решению комплексной проблемы воспитания личности, поскольку искусство является одним из наиболее действенных средств приобщения человека к общечеловеческим культурным и духовным ценностям через свой собственный эстетический и художествен-

ный внутренний опыт, через эмоциональное внутреннее переживание эстетического и нравственного.

Флористический дизайн в контексте экологической эстетики включается в новую систему ценностей, установок, предпочтений, этикета, поведенческих норм, оправданных в социальном, культурологическом, эстетическом и экологическом отношении. Наиболее полно он реализует себя в процессе комплексного художественного проектирования среды, где помогает сохранить баланс между миром природы и пространством культуры современного человека.

1. См. об этом: *Маньковская Н. Б.* Эстетика постмодернизма. СПб., 2000 г. С. 237.
2. Там же, С. 238.
3. Там же.
4. *Голдсуорси Энди* / Designerbooks [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.designerbooks.ru> (дата обращения 20.11.2012 г.).
5. Фестиваль по Ленд-арту в Швейцарии // Цветы [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://fantazy.ru/ru/news/1018-2012-05-12-10-27-52.html> (дата обращения 20.11.2012 г.).
6. *Мацуо Басе.* Избранная проза. /Пер. с яп., предисл. коммент Т. Л. Соколовой-Делюсиной. СПб., 2000. С. 47.
7. См об этом: История эстетики. СПб., 2011. С. 34.
8. См. об этом: *Басманова Э. Б.* «И Флора уронила к ним цветок...»: цветочные традиции и цветочный этикет в частной и общественной жизни России XVIII – начала XX века. М., 2010. С. 43.
9. Там же, С. 10–11.

Е. А. БЕРЕЖНАЯ

ТЕЛЕСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ «КУЛЬТУРЫ ПРИСУТСТВИЯ»

В статье, на основе концепции современного американского теоретика Х. У. Гумбрехта показывается различие двух типов культур: «культуры значения», характерной для эпохи европейского модерна и постмодерна и «культуры присутствия», по мысли Гумбрехта, приходящей на смену «культуре значения» в современном мире. Показывается значимость телесно-пространственного фактора и новый вид отношений с окружающей средой, возникающий в «культуре присутствия». *Ключевые слова.* Культура присутствия, культура значения, телесность, тело, окружающая среда, пространство, знак, вещь, непосредственность

Сегодня перед учеными очень остро стоит проблема, связанная с восприятием окружающей среды человеком и оценкой ее роли в его жизни. В связи с растущей экологической угрозой, расширением промышленных зон, неэкономным расходованием природных ресурсов необходимо выработать единый взгляд с философской, культурологической, эстетической, этической и психологической точек зрения на взаимоотношения индивида с окружающей средой.

Возможно ли в современном обществе сохранение гармоничного сосуществования человека и природы? С одной стороны, мировое сообщество сталкивается с тем,