Марина Пономарёва,

ландшафтный дизайнер, компания 'AGORA GARDEN', куратор учебных программ "Ландшафтный дизайн" Школы дизайна НИУ ВШЭ. Участник Фестиваля "Сады и Люди 2015", куратор мини-садов 2016 г, куратор садов в номинации «Сады начинающих 2017г.»

В конкурсе этого года жюри судило работы по пяти критериям, что позволило в достаточно полной мере оценить работы конкурсантов.

Критерий «Оригинальность идеи, ее соответствие целям и теме конкурса»

С генерацией идей оказалось не все достойно! Скучно, примитивно, шаблонно, многие плохо или совсем не ассоциируются с темой работы. Нет смысловой концепции, которой должен быть подчинен выставочный сад. Посетителю выставки должно быть достаточным прочитать название сада и перед ним открывается образ, придуманный дизайнером и смысл создания сада. На мой взгляд, так должны работать «профи».

Среди понравившихся работ хочу отметить в категории «Профессионалы»: работу победителя №33 «Современный сад Юрского периода», работу №1 «Пиксели. Виртуальный мир», работу №7 «Море.Город», работу №28 «На грани». Идеи достаточно оригинальны и будут понятны посетителям.

Работы начинающих дизайнеров, на мой взгляд, концептуально несколько интереснее. Лаконично, современно, красивые образы, соответствующие теме конкурса.

Моим фаворитом стала работа №56 под условным названием «Городская среда»: не вполне сад, но инсталляция с реальной трансформацией пространства. Простое и сильное противопоставление. Когда открылись фамилии авторов, радостное удивление: Логунов Антон, Воронежский Государственный Технический Университет. На протяжении последних двух лет Антон участвует в конкурсах студенческих проектов, мастерство растет, и его работы на равных могут соревноваться в категории «Профессионалы». Приглашаю Антона реализовать идею на фестивале в рамках номинации «Сады начинающих»

Критерий «Креативный подход к реализации идеи»

Творчество!!! в реализации идеи. Симпатию вызывают зонтики (начинающие №54) и театральная сцена (начинающие №10), шахматный клуб (начинающие №8) и карта Москвы (начинающие №56), электрическое поле (начинающие №18), алые пятна маков (№32), портал жизни (№37) и туннель кролика (№13). Для выставочного сада конструкция всегда выигрышна и победителю(№33) надо круто выполнить свою задумку.

Не вызвали интереса работы, где шаблонно использовались диванчики, лавочки и прочие сидалищные предметы, грубые навесы и незамысловатые декоративные стенки.

Критерий «Выразительность и целостность композиционного решения»

Гармония, единство, целостность! Пространство выставочного сада мало. Достичь целостности композиционного решения и выразительности можно довольно небольшим набором средств: сюжет, стиль, форма. Законы композиции здесь работают! Многие конкурсанты об этом забыли или вообще не знают. Выставочный сад призван демонстрировать современные и грамотные подходы в проектировании ландшафтных объектов. Покажите их! Или вас не учили законам жанра!

Интересных ход мысли хочется отметить в работах профессионалов: №1 Пиксели.Виртуальный мир, №12 Багряная рапсодия, №13 Туннель, №32 Грани сада , №33 Современный сад Юрского периода, №37 Время перемен

И начинающих: №10 Сцена жгучая арена, № 30 Встреча с собой, №42 Быть или не быть, №54 Погода в душе, №56 Городская среда, №61 В отражении.

Критерий «Образ растений в дизайне сада. Эстетическая и экологическая совместимость растений»

Образное растительное наполнение сада, красивая работа с ним была продемонстрирована во многих работах профессионалов финалистов конкурса, что не скажешь про работы начинающих (наверное, сказывается нехватка практического опыта). Много современного ассортимента растений, красивые линии форм деревьев и живых изгородей позволяют выигрышно реализовывать идею автора. Эстетика посадок подчеркивает и наполняет содержанием сюжеты садов №2 Память неба, №11 По Яну Вермееру, №22 Saudade.

Оставляет желать лучшего цветочное оформление. Сроки декоративности многолетников не совпадают со сроками реализации выставочного сада.

Критерий «Практичность, качество выбора и сочетания материалов»

Инженерное решение, сметная стоимость проекта, выбор и сочетание материалов, качество посадочного материала, технологии производства работ в реализации выставочного сада очень важны. Они подчинены воплощению замысла. Важно «ДОРОГО» исполнить. Оценить это было сложно.

Желаю удачи в реализации всех задуманных садов на фестивале «САДЫ и ЛЮДИ»!

Людмила Белых,

ландшафтный дизайнер, BelStudio, Школа современного ландшафта. Участник Фестиваля "Сады и Люди 2014".

Пара слов и личных наблюдений по итогам жюри конкурса проектов фестиваля "Сады и люди".

Выставочный сад – это безусловная территория творчества, прекрасная возможность для самовыражения и свободного полета мысли, и конечно должен демонстрировать, прежде всего, идеи и образы, а никак не «сады и скамеечки для жизни».

Смета выставочного сада - напротив, вопрос довольно приземленный. И при ее расчете стоит быть уверенным, что сад и все идеи могут быть реализованы в рамках реальных возможностей.

Концепция. Концепция, повторюсь, неотъемлемая составляющая выставочного сада, которая определяет выбор планировочного решения и элементов, создает внутренние связи – в стилистике, композиции, цвете и семантике посадок.

- Концепция – это идея, а не перечень и описание элементов композиции. Концепция лаконично и образно изложенная - высший пилотаж, что не скажешь о длинно-описательных текстах.

- Поиск новых тем и образов задача не простая, но дизайнеру остро необходимая. Как важно найти свежее, не затертое, не банальное решение, уйти от штампов, что удалось не всем.
Контрасты в саду – тема казалось бы не сложная, но многогранная. Но только ли все сводится к контрастам геометрии и природности, покрытий и посадок, статичного-динамичного, твердого-мягкого, теплого-холодного? И здесь спасибо авторам за контрасты эмоций, состояний, образов, стихий, сред!

- Живопись, безусловно, сильнейший источник вдохновения и ассоциаций. Но нельзя переносить внешние параметры композиции картин, заменяя контуры и цветовые пятна шедевров живописи линиями планировки, дорожками, крышами и фонтанами! Искусство - прежде всего образ, определенное чувство, эмоция, смысловые ритмы, линеарная или живописная структура, цветовой строй, наконец, которым мы можем отвечать и которые можем заимствовать.

- Апелляция к «нашим чувствам и эмоциям», «внутреннему миру», эмоциональному состоянию, личным переживаниям в теме выставочных садов – несомненный плюс конкурсных работ этого года, можно сказать прорыв, спасибо авторам! Именно пропущенное через личностные ассоциации своего внутреннего пространства - путь к интересным, не вторичным образам.

Подача. Культура подачи проекта – это и то самое первое впечатление, и показатель уровня профессионализма. Согласитесь, наивное искусство все же уместнее в одноименном музее, а не на профильных конкурсах - из неумело раскрашенных акварелей и вывернутых перспектив (независимо начинающий Вы или профи). В споре преимуществ ручной графики или компьютерной, ответ может быть только один, рисовать самим (вручную) можно и стоит только умеючи.

Растения. Повсеместные туи - рядами, частоколом или отдельными морковками - это оправданно идеей сада, в композиции нужна вертикаль\вертикали, зеленая колоннада или вечнозеленый кордон? Если нет, то зачем?

- Фестиваль проходит в определенное время, о чем всем хорошо известно, потому сезонность никто не отменял. Решения, построенные на люпинах, наперстянках, аквилегиях, шиловидных флоксах, целых коллекциях ирисов подобранных по цвету и пр., в начале августа как минимум вызывают вопросы.

- Хочется отметить и выделить сады с акцентом на интересную работу с многолетними растениями - основанные на концепции сада, демонстрирующие современный ассортимент или просто красивую работу с цветом, что, не так часто встретишь в выставочной практике, но что несомненно, украшает выставочную экспозицию (№4профи, №32профи, №53начинающие), и выразить надежду на их поддержку и реализацию.

- Отмечая примеры современных планировочных решений выставочных садов, хочется отметить в этом году и современные подходы к растительному наполнению; с работой массивами, рощами, с дендропластикой, раппортными посадками, покрытиями новых многолетников, в противовес поштучным наборам и растительным композициям. Современные проектные решения просят и современного растительного дизайн, опять же обидно когда они находятся в диссонансе.

Миссия фестиваля, на мой взгляд, в том числе, в том, что бы находясь на шаг впереди, показывать и пропагандировать современные ландшафтные подходы и решения.

С искренними пожеланиями прекрасных реализованных садов на фестивале!

Глеб Калюжнюк,

архитектор, инженер-строитель, руководитель ландшафтного бюро *GeoGraffiti* , преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ.

Исходная ситуация:

1. В своей оценке я, был достаточно жесток. То, что на всех начинающих я не поставил ни одной 10 (аналог 5+) и всего одну 9 (аналог 5), я понял уже в процессе анализа.

Исходная предпосылка для этого - чтобы поставить 5 или 5+ должен присутствовать ВАУ-эффект. Не обязательно по всем параметрам проекта, хотя бы в какой-то одной области. Люди, участвующие в одном из главных конкурсов садов России должны быть готовы чем-то удивить, вдохновить, продемонстрировать что-то особенное...

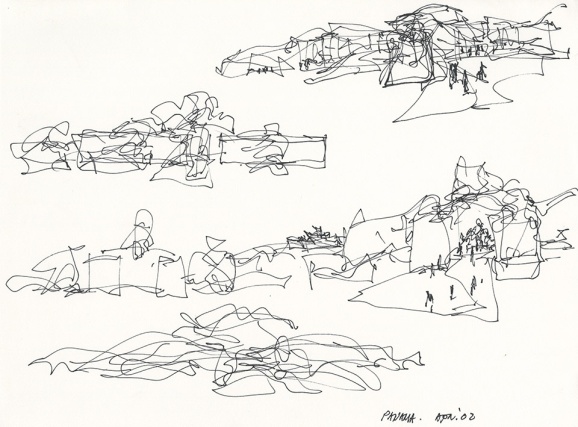
В прошлом году таких садов было несколько, таких, глядя на которые понимаешь, что помимо того, что сад просто прекрасен, целостен, он еще имеет в основании гораздо больше, чем можно бегло "прочитать" в нем не останавливаясь, пробегая мимо. Особенно воодушевляют сады, выходящие за грань твоего понимания и в которых глубокая семантическая, философская нагрузка не привязаны абстрактно-умозрительно к теме этого сада и фестиваля в целом, а завязаны на композиции, дизайне, конкретных деталях сада.

Да, планка высокая, но если нет в проекте ничего этого, то фестиваль превратится в площадку типа "Идеи для сада своими руками"

Вполне возможно, я очень на это надеюсь, что во всех, или хотя бы в большей половине садов, которые будут воплощены на фестивале, глубина проработки тем, нестандартность в подборе деталей дизайна, в ассортименте растений проявятся при реализации. На данном же этапе основное внимание привлекает способность донести свою идею, любыми средствами - ручной графикой или 3d - неважно.

И тут особенно ярко проявляется разница между архитекторами и ландшафтными дизайнерами. Отсутствие культуры профессиональной подачи, хоть какой-то, не говоря уже о современной, в большинстве садов вопиюще. И, что печально, возможно из-за этого можно пропустить какие-то интересные идеи, концепции, не увидев их за неприятной подачей материала.

Об этом одна важная фишка - к проектированию есть несколько разных подходов. Один из них сделать эскиз, что называется "на отвяжись" чтобы было понятно самому и тем кто "в теме", таковы, например, почеркушки Фрэнка о.Герри, Айзенмана, Мираллеса...

Но потом к этим почеркушкам уже на стадии эскиза придумываются детали, конструктивы и уже на стадии эскиза проект обретает конкретность, ясность, отточенность. Так, например, делали учившиеся с нами студенты из Германии. И можно было бы простить невнятную подачу, если бы за ней чувствовалась идея и качество деталей. Для выставочного сада это очень важно - отточенность в деталях.

И подача такого типа может быть очень интересна, но это не очень выставочный формат.

2. Главным критерием в оценке выставочных садов для меня безусловно была оригинальность, нестандартность, то, что сейчас принято называть **креативность**ю.

Критерий «Креативный подход к реализации идеи»

Да, с **креативность**ю у нас большие проблемы. Притом, что тема контрастов благодатная и неисчерпаемая, концепций, идей вокруг - море, материалов интересных тоже... Но, почему-то, даже беря за основу картину Кандинского, что само по себе уже немного заезжено - он наверно самый "цитируемый" в планировках садов художник, получить из интересного плана столь странный сад... Да, контрасты налицо - абсолютно не сочетаемые элементы - страшный бетонный фонтанчик из бетона из ассортимента придорожного магазина 15 летней давности в сочетании с модной скамьей, стоящей сейчас в каждом, таки немного уважающем себя парке. Но при этом хотя бы в композиции должна быть цельность… Если бы во Вселенной, несмотря на невообразимое разнообразие, не было бы объединяющего начала, она бы престала существовать. И навес многообещающей на плане формы, который по факту может и будет доведен до ума и получится интересным, но в данной подаче это не очевидно и это немного пугает - а вдруг в итоге все так и останется.

Среди профи здесь я хотел бы отметить:

№2 увы, не вошедший в Шорт-лист - с красивой поэтичной идеей,

№13 с кроличьей норой, куда таки и хочется влезть, совершая внутри себя трансформацию,

№27 со взрывом, № 28

И мой фаворит №33, который действительно единственный из всех удивил концепцией, необычным контрастом и при этом архетипическими переживаниями в проекте. В этом проекте естественнонаучные подходы сочетаются с философским постижением темы, а нестандартность 3D конструкций, в комплексе с необычным сочетанием различных природных форм как раз дают эффект катарсиса.

Из любителей меня впечатлили проекты:

№18 Электрическое тело пою - жаль, что его не достаточно оценили и он не вышел в финал - очень интересная и ярко решенная тема и энергия сада ощущается зримо, надеюсь, авторы смогут его воплотить.

А также абсолютно профессионально и четко решенный проект №22, чистый и концептуальный №30

Критерий «Оригинальность идеи, ее соответствие целям и теме конкурса»

Заявленную в 1 пункте **оригинальность идеи,** и ее соответствие целям и теме конкурса, чтобы дважды не оценивать одинаково эту пресловутую креативность, я оценивал скорее на отсутствие примитивной трактовки темы в разработке сценария сада, вульгарного решения "в лоб".

Среди профи здесь, опять же №27 и №33, а также №1 с пикселями и №7, где план и вид в ракурсе одинаково выразительны, №10, № 12, №13, №32 - может и не супер-креативный, вполне мейнстримный, но 100% в тему конкурса, очень стильно поданный, единственно с непонятно зачем нарисовавшейся в боскете вазой))

Из любителей здесь хочется отметить опять же №22 и №42 со сбивкой внутри структуры.

Критерий «Выразительность и целостность композиционного решения»

Здесь мне понравились многие. Помимо отмеченных в предыдущих категориях, стоит выделить

№1, №2, №4, №12- действительно, несмотря на много разнородных элементов, должен получиться очень стильный садик, да, так и хочется там посидеть; № 18

Очень понравился №28 простой в идее, но завораживающий своей композицией

Среди любителей №18, №24, очень понравился №32 – также очень хочется увидеть его реализованным, №30, №54, №67.

Критерий «Образ растений в дизайне сада. Эстетическая и экологическая совместимость растений»

Критерий «Практичность, качество выбора и сочетания материалов»

Данные критерии оценки работ, думаю, менее существенны, так как в процессе проработки своих работ участники, скорее всего, доведут свои работы до "более лучшего" понимания, уберут неудобно сочетаемые и эксплуатируемые элементы.

Из того, что раздражало больше всего, помимо выше отмеченного: **использование типовых элементов, не вписывающихся в общую картину** и **заезженные в 5-10-20-100 проектах "идеи".**

То есть некоторые из них может и хороши, большинство посетителей такого не видели раньше,

а те кто видел, могут отреагировать и положительно - "вау, а я такое типа в Голландии видел, крутой сад, и я крутой, ибо видел уже такое в Голландии", но для профессионального жюри это не аргумент))

Тырить идеи можно и, скажу больше, нужно, но необходимо их активно творчески перерабатывать...

Для тех, кому очень важно знать мое мнение, можно прислать смс-кой номер своей работы, позвонить и я обещаю каждому позвонившему не менее 5 минут на "разбор полетов"

+7 903 747 13 55

Михаил Судаков,

архитектор, член Союза Московских Архитекторов, компания "Квадрат М". Преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ. Участник Фестиваля "Сады и Люди 2014-2015".

Я стараюсь не комментировать чужие проекты.

Тем более публично.

Но, в этом году решил попробовать.

Начал с «Профессионалов»…

Что-то выписывал, рассуждал, комментировал…

И чем дальше углублялся, тем грустнее мне становилось. А, перечитав свои записи, понял, что у меня получилась «методичка» по объёмно-пространственной композиции! Печально.

И к рассмотрению «Начинающих» я приступил без энтузиазма. Но, чем дальше я погружался в проекты, тем интереснее мне становилось!

И вот мой итог: «Начинающие» победили «Профессионалов»!!!

И для меня, если выбирать лучший проект из двух номинаций, лучшим был бы проект «Начинающих» № 10 «Сцена – жгучая арена»!

Вот такие у меня итоги конкурса.

P.S. А всем участникам конкурса и тем, кто когда-нибудь решит участвовать в конкурсах, настоятельно рекомендую прочитать уникальную книгу профессора МАРХИ Квасова Александра Фёдоровича «Архитектурная дендрология»!

Найти её сейчас уже трудно, но ещё можно.

И многое станет понятнее!

Мария Ожерельева,

архитектор, член Союза Московских Архитекторов, компания "Квадрат М". Преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ. Участник Фестиваля "Сады и Люди 2014-2015".

«Вы хочите песен? Их есть у меня!»

(по итогам конкурса проектов)

Никто не станет отрицать, что конкурсы и выставки нужны ландшафтным архитекторам и дизайнерам, просто необходимы. Но для разных целей. Одни жаждут заявить о себе, другие – подтвердить свой статус.

Первое касается молодых (или как их назвали на конкурсе – «начинающие»), второе – старых «профессионалов» (не в смысле возраста, а в смысле длительности вращения на ландшафтной орбите).

Многие «начинающие» в этом году порадовали и количеством проектов и дерзостью и нетривиальностью подхода к заданной теме. А вот «профессионалы – скорее огорчили.

Во-первых, их проектов было намного меньше, во-вторых, как раз-таки оригинальностью и дерзостью в раскрытии темы они и не отличились, «плавая в поверхностных водах»:

«чёрное – белое», «высокое – низкое», «круглое – длинное», «сухое – мокрое»…

И как тут не вспомнить профессора МАРХИ Квасова А.Ф. и его книгу «Архитектурная дендрология»! Тот, кто читал главу VIII, наверняка помнит, чему он учил – именно нетривиальности в подходе к раскрытию темы. Это как у японцев: «Увидеть то, что находится за гранью видимого» - тот самый 15-й камень в саду Рёандзи!

Анна Адасинская,

ландшафтный архитектор, компания "Адасинская & партнеры".

Лично для меня в выставочном саде идея — это самое главное. По сути это сад, который что-то должен рассказать. И рассказать таким образом, чтобы посетитель это понял, увидел, почувствовал, даже не читая концепции.

Рассматривая представленные на конкурс проекты (и начинающих, и профессионалов), я удивлялась не на шутку. Больше всего меня удивило то, что огромная часть концепций вообще никак не связана с заданной темой — Контрасты в саду. Причем есть концепции, где слово контраст даже не упомянуто. Проект просто о чем-то своем. Есть те, где слово упомянуто исключительно в виде некоего определения: что такое контраст?, но в самой идее сада контраст не прослеживается. Есть и те, которые в концепции уделили много внимания понятию контраст, но реально в саду он будет незаметен. То есть контраст такой умозрительный. Все упомянутые варианты были для меня причиной снижения баллов.

Контраст — довольно простая тема. Показать его в саду тоже не сложно. Я увидела слишком мало идей как именно это можно сделать. В основном преобладали контрасты между порядком и хаосом во всех видах. Как следствие — контраст между регулярным и природным садом. Согласитесь, это не слишком-то креативно.

Удивило также то, что достаточно много садов посвящены контрасту между внутренним миром человека и внешним. Для меня было неожиданностью, что так много авторов интерпретируют тему именно таким образом.

Неприятно удивило то, насколько бездарно были описаны концепции. Много банальных ошибок и опечаток в тексте. Я считаю подобную небрежность совершенно неприемлемой. Много невнятных мыслей и непонятной логики. Это просто даже стыдно. При этом описания концепций в разделе начинающие были гораздо, просто на порядок, лучше, чем в разделе профессионалы.

Теперь о проектах. Мое мнение несколько расходится с мнением жюри. Поэтому я выскажусь о тех садах, которые по моей собственной оценке заняли в каждой категории первые три места.

Итак, профессионалы. Для меня места распределились следующим образом. 1-№37, 2-№33, 3-№32.

Сад, который занял первое место №33, у меня оказался на втором. Почему? Вообще в принципе идея сада интересная. Контраст имеется. Он необычный. Сам проект сада неплохой, пергола красивая и опять же хорошая интерпретация идеи в виде перголы. Растения подобраны хорошо и я полагаю, что выбранные элементы вполне могут показать то, что заложено в концепции. Минусом для меня стали «кавычки» как назвала их автор. То есть сама структура сада в виде вписанного в квадрат круга с диагональной дорожкой не вызывает у меня возражений, эстетика зон — тоже... но у меня вызывает возражения сценарий. Мне кажется, что человек, проходящий по этой дорожке, не будет воспринимать контраст. В том смысле, что он очень быстро окажется внутри, а контрастная зона будет снаружи и она будет фоном. Там уже не понятно: что это и почему. Восприниматься будет только внутренняя часть. Конечно, можно сказать, что наружная часть воспринимается снаружи. Тогда мне не хватает не то окружной дорожки, не то какого-то способа провести человека сначала вокруг и только потом дать возможность зайти вовнутрь. То есть минус за сценарий.

Первое место занял для меня сад №37, который вообще никакого места, по мнению жюри не занял. А вот зря. Здесь я нашла грамотное описание идеи, хорошо продуманное пространство, интересный арт-объект (арку-проход). Да. Контраст был как и у многих. Хаос-порядок, внутренний и внешний мир человека. Но зеркала... сценарий, движение, остановка на скамье. Сам сад спроектирован с умом. И не то, что меня в нем поразило что-то конкретное. Нет. Просто все вместе было на одинаково высоком уровне. Гармонично. И это мне понравилось.

Третье место у меня совпало с мнением жюри №32. Идея, как и в предыдущем проекте, не оригинальна. Описание очень плохое. Тем не менее, работа заняла у меня высокое место из-за хорошего проекта... сада. Именно как сада. То есть это грамотно спроектированный сад с неплохой, подходящей, но довольно банальной идеей и очень плохим ее описанием. Стена и ее форма — прекрасны. Растения тоже не вызывают никаких возражений. Все абсолютно в порядке, красиво, хорошо. Но... вот такие но.

Мне хотелось бы также отметить проект №18. Он не вышел в полуфинал, поэтому никак не мог занять даже у меня никакого места. Тем не менее, он меня заинтересовал. Да, концепция не имеет никакого отношения к теме выставки. Да, описание концепции настолько запутанное и непонятное, что идею проследить крайне сложно. Тем не менее. Мне понравилась планировка сада, понравилась сложность ассоциаций, понравился какой-то волшебный художественный замысел. Если бы этот замысел и правильный подход к проектированию, наложился бы на подходящую для конкурса тематику и сопровождался бы понятным и четким описанием идеи, шансы у автора были бы высоки. В любом случае проект интересный и необычный.

Теперь к начинающим. В этой категории проектов было настолько много, что глаза разбегались. Выбирать было очень сложно.

Самыми главными ошибками стали: несоответствие теме выставки и очень сложная реализация. На второй пункт я старалась закрыть глаза. Все же реализовать то можно, хотя понятно, что ни в какой бюджет и сроки проекты не влезают.

Для меня места распределились следующим образом: 1 — №42, 2 — №61, 3 — №36. То есть ни одного совпадения с окончательным результатом. Сначала про официальные первые места.

С первым местом №10 я не согласна вообще и категорически. Этот сад не имеет никакого отношения к теме выставки. Описание у сада отсутствует. Автор даже не пытается как-то совместить свою идею с заданием. Хотя, конечно, если бы описание было, что-то можно было бы найти. Однако в глобальном смысле тема не раскрыта. Главный объект сада — сцена, на которой расположена некая скульптура «артист», при этом скульптура эта не очень понятно как будет на самом деле выглядеть. И поэтому не ясно как же будет в конечно итоге выглядеть сад. Как же можно его оценить в такой ситуации? Все остальное по сути декорации к этой скульптуре. Да, декорации графичные, но в сущности скучные и безыдейные. Безусловно, такой сад может быть и красивым. Если взять красивый объект на сцену и все аккуратно сделать. Но какое отношение этот сад имеет к данной конкретной тематике? Мне это не ясно. Для первого места этого недостаточно на мой взгляд.

Сад №30 мне очень понравился. То есть в нем все гармонично и красиво. У меня победили другие сады, но исключительно из-за того, что они, в общем и целом, показались мне интереснее. Это не отменяет того факта, что это прекрасный, логичный и минималистичный проект.

В проекте №56 мне очень понравилась идея, но не очень ее интерпретация в реальный сад. На мой взгляд, эта идея не будет читаться в таком виде. Что не понравилось совершенно — визуализация. Она создает странные ассоциации.

Теперь про мой выбор. На первом месте у меня однозначно сад №42. В нем четко прослеживается тема контраста. Контраст между посаженными в растре растениями и одним выпадающим, между живыми и умершими растениями, между строгостью самого сада и запахом посадок крапивы по периметру. Вообще я считаю использование запаха для создания контраста — идея интересная. Сама планировка сада вполне логичная, не менее логична и рамка вокруг него. Есть место для размышления о том, что же человек видит. Не очень понятна роль водоема в общей концепции, а также роль картины. Почему эта картина? И то и другое хорошо списывается в сад, но непонятно предназначение. Я бы сказала то вода как контраст к пепелищу, но об этом нет ни слова. Описание концепции неплохое. Смущает то, что в предложения, описывающие смысл, вставлены такие вещи как то, что растения в контейнерах. Это стоило бы разделить. Сначала описание сути, а потом уже того, что в каких контейнерах.

Второе место. Проект №62. Да, согласна. Столько там всего! Такой сад очень-очень дорогое удовольствие. Качественно реализовать его практически нереально. В принципе это сад из раздела — арт-объект. Но какой красивый! Второе место он у меня занял только из-за абсолютной нереалистичности, в смысле реализации. Тема контрастов в нем прослеживается однозначно. Атмосфера, планировка, композиция, идея — все в целом на очень высоком уровне. Описание концепции — очень качественное. Профессионалам стоит поучиться. Спасибо за классный проект! Но в процессе проектирования больше думайте о том, как, что и из чего строить...

Проект № 36. Да, возможно вы удивитесь моему выбору. В нем почти нет растений. Но Мондриан и контрасты связаны совершенно неразрывно. Поэтому выбор темы — очень правильный. Это конечно не первая попытка интерпретировать картины Мондриана в саду. Возможно с точки зрения сада она и не очень удачная. Я не знаю, кто автор, но полагаю, то он архитектор. Потому что с архитектурной точки зрения композиция очень неплохая. Само пространство организовано хорошо. И подбор малых форм порадовал. Описание концепции... прямо скажем не очень. Зато идея очевидна, когда смотришь на планы. Кстати, планы нарисованы вполне качественно и профессионально.

И напоследок хочется отметить сад №54. Места он не занял. Просто он не имеет отношения к теме выставки. Совсем вообще никакого. Но проект мне понравился. Это красивый и интересный проект именно выставочного сада. Просто для другой выставки...

Федоров Игорь, ландшафтный архитектор, компания "Новый сад", Школа современного ландшафта. Куратор и член оргкомитета Фестиваля "Сады и Люди 2014". Участник Фестиваля "Сады и Люди 2014".

Мои личные оценки проектов и самого конкурса

Услышал как-то формулу «идеальной презентации» Она должна строиться по такой схеме:

Что есть

Далеко идущие планы

Что делать

Сколько стоит

Примерно с этих позиций я смотрел на проекты и оценивал их как возможные объекты на будущем фестивале.

1. Конкурс вызывает определенный интерес у коллег и это радует. Количество проектов (которое растет) понемногу формирует качество решений. Независимо от категорических оценок и сравнений коллег по жюри, я уверен, что большая часть представленных проектных решений (я также уверен что это в большей части проектные решения) может быть реализована в выставочных садах. Почему проектные решения, а не проекты? На мой взгляд, сметы на их реализацию нереальные и в большинстве представленных вариантов есть грубая оценка, а не точный просчет. При возможной реализации они наверняка будут переделаны и переработаны. Можно сказать что это не главное – но я задам простой вопрос – какие тогда цели и задачи ставят перед собой участники?
2. Цели и задачи организаторов и участников в идеале должны совпасть. Что скажут организаторы – я примерно понимаю – им нужно шоу, яркое, забористое и запоминающееся (в медиакартинке) событие. Параллельно – реклама продукции спонсоров и себя как организаторов. Участники – скорее всего, скажут или подумают про себя, что им нужна реклама и то же самое медиапродвижение среди коллег и потенциальных заказчиков. Чтобы их узнавали, их работы обсуждали, и им от этого было легче продвигать себя будущим заказчикам. И это нормально. Потому что ландшафтному дизайну в нашей стране нужно становиться бизнесом в сфере искусства, где важно не столько уровень креатива сколько умение этот креатив реализовать (желательно сразу за чужие деньги) и потом несколько раз продать. Сейчас дизайн тоже продается, но чаще всего это перепродажа старых наработанных идей и материалов. В большей части эти решения эксплуатируют одно – продать больше единиц товара и продать их дороже. Значит – увеличить ассортимент и добавить элементов (мощения, ограждения, усилить дробность планировки, перемешать и сдвинуть, чтобы стало сложнее). Таких проектов в представленных работах много. Это ни хорошо ни плохо, просто факт, и этот дизайн воспринимается мной как реальность с которой надо просто мириться и стараться из него извлечь что-то для себя. Итак, если цели участников – продать (реализовать на фестивале) проекты, то надо посмотреть как они с этим справились. Но в этом направлении без оценки стоимости и сложности проектов невозможно принять решение. Учитывая также умение следовать правилам (тема конкурса), творческий потенциал (креатив в интерпретации темы), и организованность (оформление своих решений). В представленных проектах очень большой разброс по этим показателям. Мы судили по другим критериям, и я подозреваю, что участники не догадывались по каким именно показателям будут оценивать их проекты, они просто делали их в расчете на удачу и стечение обстоятельств. В итоге так и получилось – выбор (у меня) был интуитивный и сугубо субъективный. При этом я все-таки старался полагаться на свой личный опыт и свое понимание того что нужно и стоит продвигать, а что не очень, в чем есть потенциал, а что вторично. С выбором проекта с лучшим сочетанием интересной яркой идеи и сложной, но реализуемой концепцией больших проблем не было. Это выбранные в итоге всем жюри сады победители и номинанты. Но работа остальных участников тоже не должна пройти даром, ведь одна из целей любого дизайнера в том, чтобы учиться видеть и выделять для себя интересное и креативное везде, где только можно. Сначала видеть, а потом использовать (в переработанном виде).
3. Поэтому я старался в представленных проектах найти элемент за который можно было бы зацепится и решить для себя (представляя себя продвинутым спонсором или заказчиком) что его стоит реализовать. Таких проектов я выделил в категории профессионалов 18, а в категории начинающих 15. Потом я решал для себя вопрос как это можно реализовать. Выписал расчеты стоимости этих проектов. Друзья, что-то надо делать со сметами в один, полтора и приближающимся к двум миллионам. Точно надо перепроверить сметы в 200-300 тысяч. Иначе, зачем тогда весь этот конкурс? Заявить о своей креативности и потом сказать – ну вот берите я свое сделал теперь не мое дело? А если не возьмут сказать что заказчик не тот, что нужно? Это не дело. Жаль если большая часть участников, просто потеряет на этом конкурсе время и силы. Возможно, я чего-то не понимаю и спонсоры рады будут вложить по 10-30 000 рублей в квадратный метр такого сада. Тогда сниму свои возражения. Но надо смотреть в первую очередь на то, что есть. Есть заранее выбранный и согласованный спонсор или собственные возможности – бери и делай никого не спрашивая за любые деньги, но не участвуя в конкурсах. А конкурс надо организовать не как поиск вообще идей, а как решение конкретной проектной задачи - устройство выставочного сада на определенной площади и в определенных бюджетных рамках. Победитель должен получить возможность полной реализации своей идеи. Тогда это соревнование творческих профессионалов, а не профессионалов креатива.
4. Мои личные критерии выбора интересных проектов этого года - сложные или простые, но неочевидные на первый взгляд идеи соединенные с простыми планировками. Деталями работы с растениями я интересовался меньше, так как это не совсем мой профиль, и коллеги разобрали это лучше меня. Растения – душа любого сада, но планировка – каркас и основа, при минимальных размерах выставочной площадки все кривости и нестыковки будут видны самым очевидным образом. Кроме того я в считаю, что надо делать сначала шаг в сторону разумного упрощения основных решений, как планировочного каркаса так и растительных объемов и потом его развивать в сложную систему растительных сочетаний и точных продуманных деталей. Это привычный мне прием работы. Так было бы легче даже просто читать описания идеи и ее реализации в плане и в наборе растений. Выделил работу с планировочными модулями и линиями. Стремление работать с пропорциями элементов. Ввод в проект кинетической скульптуры и артобъектов. Ограниченный ассортимент растений. Попытки сделать сад в стиле минимализм и применить деконструкцию, нарушить привычный образа сада как места только для релаксации и отдыха, изменить угол восприятия, особенно вводя в него личный опыт. Все это часть современных приемов работы с ландшафтом и их нужно развивать и чаще воплощать в проектах и объектах.
5. Проекты которые я отметил. Категория «Профессионалы». №№ 1, 5, 6, 7, 10, 12,13, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 37 Категория «Начинающие» №№ 7, 8, 10, 16, 22, 24, 25, 30, 32, 36, 37, 42, 54, 56, 62

Во всех этих проектах есть идеи, которые можно интерпретировать развивать и брать для себя. Обмен идеями и должен на мой взгляд стать самой главной задачей фестиваля. Для этого их надо выявлять дорабатывать и реализовывать хотя бы в бумажных проектах с описаниями, может быть макетами или визуализацией.

1. Некоторые проекты не отметил, потому что не до конца разобрался с идеей и ее воплощением в проекте (плане) и описании. Но есть очень интересные идеи, которые самому хочется попробовать развить. Для этого надо пересматривать проекты и думать над идеями (если есть время, а время на эту работу обязательно нужно находить).

Всем участникам независимо от мест в итоге и отметок жюри хочу пожелать развития всех творческих возможностей и соединения их с практическими навыками в реализации задуманного.