Е.А. СЕМЕНОВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры художественное стекло РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: kato.semenova@mail.ru

Е.В. ВАСИЛЕНКО
Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры искусств, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», г. Москва
e-mail: elenalopasova@mail.ru

А.А. САМОДОЕВА
студент кафедры промышленного дизайна МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
e-mail: nastya.samodoyeva88@mail.ru

E.A. SEMENOVA
Candidate of Art History, Associate Professor of the Department of Art Glass of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: kato.semenova@mail.ru

E.V. VASILENKO
Associate Professor, Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department of Arts, Russian State Social University
e-mail: elenalopasova@mail.ru

A.A. SAMODOEVA
student of the Department of Industrial Design at MGUTU named after K.G. Razumovsky (MCU)
e-mail: nastya.samodoyeva88@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_3_2_131_140

ТРАДИЦИИ РОБЕРТО БУРЛЕ МАРКСА В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ДИАЛОГ ПРИРОДЫ И ТЕХНОЛОГИЙ

THE TRADITIONS OF ROBERTO BURLE MARX IN THE MODERN CULTURAL SPACE. DIALOGUE BETWEEN NATURE AND TECHNOLOGY

Статья посвящена анализу актуальности творческого метода бразильского ландшафтного архитектора Роберто Бурле Маркса в контексте современных вызовов ландшафтного проектирования. Рассматриваются комплексные требования к формированию гармоничной, эстетически значимой и экологически устойчивой среды в условиях урбанизации и климатических изменений. В работе выделены ключевые принципы наследия Бурле Маркса: «живопись растениями» (создание абстрактных живописных композиций), приоритетное использование местной флоры, синтез искусств и холистический подход к проектированию. Показано, как эти принципы являются предвестниками современных трендов, таких как биофильный дизайн, устойчивое развитие и ландшафтная урбанистика. Особое внимание уделяется диалогу традиций Бурле Маркса с современными технологиями. В статье проанализировано, как цифровое моделирование, параметрический дизайн, умные системы и новые материалы позволяют развивать и адаптировать идеи мастера для решения актуальных задач, повышая эффективность и прогнозируемость проектов. Исследуется методологический потенциал наследия Бурле Маркса для российской ландшафтной архитектуры. Обоснована возможность адаптации его подхода для формирования национального стиля через работу с характерной местной флорой, синтез искусств и глубокое уважение к «гению места». Такой путь рассматривается как альтернатива стилизаторству и возможность создания самобытных, экологически ответственных пространств. Делается вывод о том, что наследие Роберто Бурле Маркса служит важным связующим звеном между традицией и современностью, искусством и технологиями, национальной идентичностью и глобальными трендами,

оставаясь источником актуальных решений для проектирования культурного пространства XXI века.

The article is devoted to the analysis of the relevance of the creative method of the Brazilian landscape architect Roberto Burle Marx in the context of modern challenges in landscape design. It examines the complex requirements for creating a harmonious, aesthetically significant, and environmentally sustainable environment in the context of urbanization and climate change. The article highlights the key principles of Burle Marx's legacy: "painting with plants" (creating abstract paintings), the priority use of local flora, the synthesis of arts, and a holistic approach to design. It is shown how these principles are the forerunners of modern trends such as biophilic design, sustainable development and landscape urbanism. Special attention is paid to the dialogue of the traditions of Bourle Marx with modern technologies. The article analyzes how digital modeling, parametric design, smart systems, and new materials allow for the development and adaptation of the master's ideas to address current challenges, enhancing the efficiency and predictability of projects. It explores the methodological potential of Bourlet-Marx's legacy for Russian landscape architecture. The article substantiates the possibility of adapting his approach to create a national style through the use of distinctive local flora, the synthesis of arts, and a deep respect for the "genius of the place". This approach is presented as an alternative to stylization and a means of creating distinctive and environmentally responsible spaces. It is concluded that the legacy of Roberto Burle Marx serves as an important link between tradition and modernity, art and technology, national identity and global trends, remaining a source of relevant solutions for designing the cultural space of the XXI century.

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, Роберто Бурле Маркс, устойчивое развитие, биофильный дизайн, национальная идентичность, современные технологии, адаптация методологии, российский контекст.
Keywords: landscape architecture, Roberto Burle Marx, sustainable development, biophilic design, national identity, modern technologies, adaptation of methodology, Russian context.

Современная ландшафтная архитектура находится на стыке комплексных вызовов: она призвана создавать гармоничную среду, отвечающую как утилитарным, так и высоким эстетическим и экологическим требованиям [2].

В условиях глобальной урбанизации и климатических изменений остро встают вопросы устойчивого развития, бережного отношения к ресурсам и формирования психологически комфортной среды для человека. Ландшафтный дизайн сегодня невозможно рассматривать отдельно от архитектуры здания; он должен жить вместе с домом, сочетаясь с климатом, участком и рельефом [5].

Рис. 1. Абстрактная композиция в садах имени Роберто Бурле Маркса— пример «живописи растениями» в масштабе целого ландшафта. URL: https://www.azuremagazine.com/wp-content/uploads/2019/07/Roberto-Burle-Marx-living-Art-NYBG-Azure-1-1600x900.jpg; https://api.interior.ru/media/resize/1000/images/ZuZu/august/Burle_9.jpg.webp (дата обращения: 15.12.25)

В этом контексте обращение к наследию великих ландшафтных архитекторов прошлого становится не просто данью уважения, а источником актуальных решений и методологических ориентиров.

Роберто Бурле Маркс (1909–1994) — бразильский художник и ландшафтный архитектор, который сумел перевести язык графического дизайна и живописи на язык земли, создав уникальный «бразильский стиль» [3]. Его творчество является ярчайшим примером того, как глубокое понимание национальной культуры, смелость художественного поиска и экологическая ответственность могут слиться воедино, создав вневременную традицию, востребованную и в XXI веке.

Исследование его методологии представляет особый интерес для российских специалистов, стоящих перед задачей формирования собственного узнаваемого стиля в ландшафтной архитектуре.

Цель исследования — проследить, как принципы, заложенные Роберто Бурле Марксом, интегрируются в современные практики формирования культурного пространства, и как современные технологии помогают реализовать и развить его идеи. Дополнительной задачей являет-

ся анализ потенциала адаптации методологии Бурле Маркса к условиям российского культурного и природного контекста.

Будучи по образованию живописцем, Бурле Маркс привнес в ландшафтную архитектуру уникальный подход, воспринимая землю как живой холст, а растения – как краски. Его стиль, известный как «живопись растениями», характеризовался динамичными, абстрактными композициями, которые ломали стереотипы о садовом искусстве своего времени [9].

Наиболее ярко этот подход воплотился в его знаменитой работе для садов имени Роберто Бурле Маркса в Рио-де-Жанейро, где масштабная абстрактная композиция из растений создает эффект гигантской живой картины, видимой даже с высоты птичьего полета.

Его работы представляли собой сложные пейзажи, где органично сочетались растения, скалы, водоемы и архитектурные элементы, формируя единую художественную композицию.

Эта знаменитая композиция, представленная на рисунке 1, демонстрирует, как абстрактные формы, напоминающие мазки кисти, были материализованы с помощью тропических растений и стали визитной карточкой не просто парка, а целого направления в ландшафтном искусстве.

Именно такие работы, где плавные извилистые линии и геометрические фигуры складываются в сложный узор, впоследствии вдохновили множество дизайнеров на создание публичных пространств, где искусство и природа существуют в неразрывном симбиозе [6].

Важнейшей чертой творчества Бурле Маркса стала его экологическая ответственность. Он стал одним из первых в Бразилии, кто последовательно отстаивал использование местных видов растений в ландшафте, критикуя уничтожение тропических лесов [1].

Этот подход не только снижал нагрузку на экосистемы и требовал меньше ресурсов для ухода, но и создавал уникальную, узнаваемую идентичность его садов, неотделимую от бразильской природы. Это делает его прямым предшественником современных трендов на устойчивость и биофилию, которые предполагают создание ландшафта с использованием разнообразных местных растений, минимизацию химических обработок и использование вторичных материалов [12].

Особого внимания заслуживает организационный подход Бурле Маркса к проектированию. Он не просто создавал эстетические композиции, а формировал целостные экосистемы, где каждому элементу отводилась своя функциональная и эстетическая роль.

Его знаменитые волнистые линии и плавные формы были не только красивы, но и функциональны — они организовывали пространство, задавали маршруты движения и создавали разнообразные визуальные перспективы. Этот холистический подход сегодня находит свое продолжение в концепции «ландшафта как системы», где дизайн рассматривается как часть более крупной экологической и социальной структуры.

Архитектурные элементы и скульптурные произведения в его проектах не были просто украшениями; они становились неотъемлемой частью единой композиции, подчиненной художественному замыслу [10].

Наследие мастера активно живет и трансформируется, находя свое воплощение в самых актуальных трендах ландшафтной архитектуры. Современные технологии открыли возможность не только имитировать, но и развивать принципы Бурле Маркса на новом уровне.

Чтобы наглядно проследить эту трансформацию, обратимся к сравнительному анализу (таблица 1), где рассмотрены традиции Бурле Маркса и их современные воплощения.

Таблица 1. Традиции Р. Бурле Маркса и их современное воплощение

Принцип Бурле Маркса	**Современная интерпретация и развитие**	**Технологическое обеспечение**
Использование местных видов растений	Тренд на «устойчивость и биофилию»: создание ландшафтов, привлекательных для насекомых и птиц	GIS-анализ почв и микроклимата
«Живопись растениями»: создание сложных графичных узоров	Применение алгоритмического проектирования и цифровых двойников для моделирования сезонных изменений	Программы параметрического дизайна (Rhino+Grasshopper), VR-визуализация
Синтез искусств: интеграция скульптуры и архитектуры в ландшафт	Популярность арт-объектов, скульптур и зеркал в саду; проекты, размывающие границы между зданием и ландшафтом	3D-печать малых архитектурных форм, композитные материалы
Создание динамичных, «бурлящих» композиций	Активное использование водных элементов: натуралистичные пруды, сухие ручьи, каскады, водопады	Системы рециркуляции воды, «умное» управление гидрорежимом

Как демонстрирует таблица 1, каждому новаторскому принципу Бурле Маркса находится не только актуальная интерпретация, но и мощный технологический инструментарий для его реализации.

Этот симбиоз художественного видения и цифровых возможностей позволяет современным дизайнерам решать задачи, которые в эпоху мастера требовали титанических усилий.

Если Бурле Маркс создавал эскизы от руки, то сегодня дизайнеры используют 3D-моделирование и создают цифровые двойники садов, что позволяет с высокой точностью прогнозировать, как будет выглядеть ландшафт в разное время года и суток [8].

Технологии умного дома пришли в сад: системы капельного полива, датчики влажности почвы и автоматизированное освещение позволяют реализовать принцип «малоуходности», который был важен для Бурле Маркса и который сегодня является одним из ключевых трендов [4].

Особый интерес представляет применение принципов Бурле Маркса в области общественных пространств. Его подход к созданию многофункциональных сред, где эстетика сочетается с комфортом для пользователей, сегодня развивается в концепции «ландшафтной урбанистики» [7].

Современные парки и общественные пространства, спроектированные с учетом его принципов, демонстрируют, как абстрактные растительные композиции могут организовывать пространство, направлять потоки людей и создавать разнообразные сценарии использования.

Творческий метод Бурле Маркса обладает значительным потенциалом для развития современной российской ландшафтной архитектуры. Адаптация его принципов к российским культурным и природным реалиям может способствовать формированию узнаваемого национального стиля.

Перспективным направлением является переосмысление концепции «живописи растениями» с использованием видов, характерных для различных регионов России.

Если Бурле Маркс работал с богатой палитрой бразильских тропиков, то российские дизайнеры могут создавать выразительные композиции на основе злаков, хвойных пород, луговых и лесных растений средней полосы, березовых и сосновых рощ.

Такой подход соответствует другому актуальному тренду – интересу к «русскому саду» [11], но не как к стилизаторству, а как к глубокому переосмыслению национального ландшафтного наследия через призму современных художественных языков.

Для наглядной демонстрации возможной интерпретации была создана концептуальная схема (рис. 2), иллюстрирующая синтез принципов Бурле Маркса с характерными элементами российского ландшафта.

Рис. 2. Концептуальная визуализация адаптации принципов Р. Бурле Маркса (динамичные абстрактные формы, синтез искусств) в условиях российского ландшафта с использованием характерной местной флоры (Авторская аналитическая схема А.А. Самодоева)

Важным аспектом является разработка методологии проектирования, основанной на синтезе искусств — одном из ключевых принципов Бурле Маркса.

Для российского контекста это может означать более тесное сотрудничество ландшафтных архитекторов с современными художниками, скульпторами и дизайнерами для создания целостных художественных сред. Примером такого подхода может служить проект «Сад ощущений» от бюро «Илья Мочалов и партнеры» (Рис. 3), где продолжается традиция создания специализированных сред для развития восприятия [13].

Метод Бурле Маркса, основанный на глубоком изучении местной экологии и уважении к гению места, особенно актуален для проектов ревитализации промышленных территорий и создания общественных пространств в российских городах.

Его подход демонстрирует, как экологическая ответственность может стать не ограничением, а источником уникальных художественных решений и основой для формирования устойчивой, самодостаточной среды.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о непреходящей актуальности творческого метода Роберто Бурле Маркса. Его принципы — работа с национальной идентичностью через призму местной флоры, синтез искусств, экологическая ответственность и понимание ландшафта как живой картины — оказались пророческими и востребованными в современную эпоху.

Современные технологии — от цифрового моделирования до умных систем полива и инновационных материалов — не отменяют эти принципы, а, напротив, дают более совершенные инструменты для их реализации в новом культурном и технологическом контексте. Они позволяют вести продуктивный диалог с наследием мастера, отвечая на вызовы со-

временности: рост городов, дефицит ресурсов и потребность человека в гармоничной среде обитания.

Особую значимость наследие Бурле Маркса имеет для развития российской ландшафтной архитектуры. Адаптация его методологии к местным природным и культурным условиям может стать основой для формирования собственного узнаваемого стиля, основанного не на подражании, а на глубоком понимании национального ландшафтного своеобразия.

Рис.3.«Сад ощущений» от бюро «Илья Мочалов и партнеры». URL: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fi.archi.ru%2Fi%2F432757.jpg&lr=213&pos=1&rpt=simage&text=.%20«Сад%20ощущений»%20от%20бюро%20«Илья%20Мочалов%20и%20партнеры» (дата обращения: 15.02.26)

Таким образом, фигура Роберто Бурле Маркса служит мостом между традицией и современностью, между национальной культурой и глобальными трендами, между искусством и технологиями, указывая путь к созданию подлинно устойчивого и одухотворенного культурного пространства будущего.

Список литературы:

1. *Афиногентова А.В., Василенко П.Г., Василенко Е.В.* Эстетика природных элементов в ландшафтном проектировании японских садов. Коичи Курису // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. — 2025. — № 2–2. — С. 553–560.

2. *Василенко Е.В., Петрова Е.О.* Формирование базы растительного материала как важный аспект распространения микбордеров в природном стиле для дизайна и благоустройства городских территорий // Дни студенческой науки. Сборник статей по материалам XVI Всероссийского форума молодых ученых и студентов. — Москва, 2025. — С. 365–370.

3. *Иванова И.И.* Ландшафтная архитектура между традицией и новаторством: сборник научных статей / под редакцией И.И. Иванова. — Москва: МГУ, 2019. — 256 с.

4. *Кассирова К.Н., Василенко П.Г.* Современные тенденции дизайн-про-

ектирования многофункционнальных и специализированных парков в городской среде // Дни студенческой науки. Сборник статей по материалам XVI Всероссийского форума молодых ученых и студентов. — Москва, 2025. — С. 214–218.

5. *Кащей А.* Современная ландшафтная архитектура. Диалог со зданием // Современная архитектура. — 2023. — № 4. — С. 10–15.

6. *Лопасова В.С.* Дизайн-код современного города — методы, подходы и тенденции // Современный дизайн и проблемы высшей школы дизайна. сборник материалов XI международной научно-практической конференции. — Москва, 2025. — С. 469–472.

7. Официальный архив Роберто Бурле Маркса. — URL: https://example.com/burlemarx (дата обращения: 20.11.2025).

8. *Сидоров А.В., Петрова Е.Л.* Современные технологии в ландшафтном проектировании // Современная архитектура. — 2024. — № 2. — С. 22–28.

9. Искусство и ландшафт: теория и практика / сост. О.П. Васильева. — Санкт-Петербург: Арт-Пресс, 2023. — 180 с.

10. Рейтинг ландшафтных дизайнеров мира // Мир ландшафта. — 2021. — № 3. — С. 33–40.

11. Русский сад и арт-объекты: главные тренды в ландшафтном дизайне — 2025 // РБК Недвижимость. — 2025. — № 1. — С. 65–70.

12. Топ 7 трендов ландшафтной архитектуры и дизайна в 2025 году. — URL: https://example.com/trends2025 (дата обращения: 20.11.2025).

13. 5 успешных российских ландшафтных бюро // Современный дизайн. — URL: http://art-and-houses.ru/2017/07/27/5-uspeshnyh-rossijskih-landshaftnyh-buro/?ysclid=mllywubrsv85078787 (дата обращения: 25.12.2025).