Скульптура как вид искусства. 24.04.2020г

Понятие скульптуры

Скульптура (от лат. sculptura, от sculpo — высекаю, вырезаю) — ваяние, пластика — вид искусства, произведения которого отража­ют окружающую действительность в объемных, физически трех­мерных изображениях с помощью различных пластических мате­риалов.

Долгое время понятия «скульптура» и «пластика» считались си­нонимами, однако смысловая нагрузка их различается. Скульпту­ра — более широкое понятие. Пластика, с одной стороны, техника скульптуры из мягких материалов (глина, пластилин, воск, эглин), с другой — художественно-изобразительное средство, позволяющее придать скульптуре образность. В отличие от живописи, графики скульптура охватывает меньший круг предметов, явлений, которые могли бы стать объектами для изображения. Выразительные средства в скульптуре разрабатываются с большей тщательностью. Во многом скульптура перекликается с архитектурой. Поскольку оба вида ис­кусства имеют дело с объемом и пространством, подчиняются за­конам тектоники1, они материальны по своей природе и часто взаимодополняют друг друга. Однако есть существенное отличие. Архитектура имеет функциональное назначение, она организует определенным образом пространство для жизнедеятельности чело­века, чего нельзя сказать о скульптуре. Реальная, а не изобразитель­ная трехмерность, телесность представляет собой главную особен­ность этого искусства.

Скульпторы наиболее всего чувствительны к объему и форме. Эта способность — необходимый компонент пластического творче­ства, как «чувство цвета» у живописца или «абсолютный слух» у музыканта. Постижение объема происходит не только у скульптора, но и у зрителя. Чтобы понять суть скульптурного произведения, необходимо уметь разбираться в «игре» поверхностей, вчувствовать­ся в формообразование, его образность, так как скульптура — это не бесплотный объем, а образ, выраженный в определенном мате­риале, выполненный в определенной технике и раскрывающий определенную идею. Полное «прочтение» скульптуры возможно тогда, когда понимается суть материала — его физических качеств и возможностей, красоты и разнообразия фактуры.

1. Тектоника (от греч. tektonik6s — относящийся к строительству).

Прохладность и нежность фарфора не могут в полной мере передать мужествен­ность, стремительность, решимость, отвагу, так же как тепло и про­стота дерева не подойдут для создания образа величественного, важною, царственного и амбициозного. Как говорил Лао-Цзы, «горшки делают из глины, но глина перестает быть ею, превращаясь в горшок». Именно эта особенность позволяет материалу стать материальным носителем образа и делает скульптуру лаконичным искусством. Лаконизм заключается в умении обобщать форму и концентрировать содержание художественного образа. В этом со­стоит один из основных парадоксов скульптуры: с одной стороны, она проста для восприятия, поскольку в ней обобщены и конкре­тизированы формы, с другой — сложна, так как обобщенность обусловлена символизмом, и это усложняет ее понимание. Очень часто простые комбинации форм содержат в себе глубочайшую мысль, и наоборот, декоративные излишества подчеркивают пусто­ту, бессодержательность.

Скульптура как вид искусства интересна тем, что в ней, как в на­стоящем искусстве, очень много недосказанности и это способству­ет развитию образного мышления зрителя, побуждает его к сотвор­честву. Но чтобы участвовать в этом процессе, необходимо овладеть хотя бы минимумом знаний, раскрывающих определенные законы и правила скульптуры. Знание этих закономерностей и выразитель­ных особенностей скульптуры нужны как детям, так и педагогам (настоящим и будущим). В этой связи представляется важным рас­смотреть ряд вопросов, которые помогут разобраться в специфике скульптуры.

Виды скульптуры

Скульптура относится к такому виду искусства, который все больше входит в повседневную жизнь человека незаметно для него самого. Часто мы даже не замечаем, что нас окружают вещи, являющиеся частью скульптуры. Например, брелоки-талисманы, медальоны, монеты, статуэтки на полке, камеи и т.д. Все это гово­рит о многообразии скульптуры и одновременно о ее целост­ности.

Выразительные средства и материалы, используемые в работе, позволяют скульптору создать и величественный памятник герою, и маленький рельефный кулон. Между ними располагается мно­жество различных по виду и по жанру скульптурных произведе­ний

По признаку трехмерного объема:

- **круглая скульптура**, произведения которой свободно распола­гаются в пространстве, т. е. предполагают круговой обзор, игру объ­ема и пространства. Круглая скульптура имеет несколько***разно­видностей****:*

статуя (фигура располагается в полный рост);

скульптурная группа (две фигуры и более, раскрывающие одну идею и составляющие единое целое);

статуэтка (скульптурная фигурка небольших размеров, гораз­до меньше своих реальных величин);

торс (скульптурное изображение туловища человека);

бюст (подгрудное изображение человека);

голова (скульптурный портрет человека, ограниченный изобра­жением головы).

Появилась еще одна разновидность круглой скульптуры —**кине­стетическая,** которая не требует обхода, она сама себя демонстри­рует благодаря совершаемым движениям;

- ***рельеф*** (изображение располагается на плоскости, которая слу­жит фоном, переводится как «приподнятый», «выпуклый»). Основ­ное отличие рельефа от круглой скульптуры состоит в том, что в нем воспринимается только лицевая часть блока, поскольку он связан со стеной. У рельефа имеется несколько **разновидностей,** они варьируются в зависимости от его назначения и положения на архи­тектурной плоскости (**фронтальная композиция, фриз, плафон, плитки, фрагментарно располагающиеся).**

Месторасположение рельефа влияет на его высоту:

барельеф — рельеф, имеющий небольшую высоту, он выступает меньше чем на половину всего объема. Реальный объем в барельефе мало выражен, он заключен в неглубокой зоне между фоном и па­раллельной ему передней плоскостью;

горельеф — рельеф, обладающий большой высотой, он выступа­ет от поверхности больше чем на половину объема. Фигуры горелье­фа напоминают статуи, которые вплотную придвинуты к стене. Го­рельеф можно рассматривать с трех сторон, он как бы обнимает скульптурную форму, свободно проникая до самого фона;

контррельеф — углубленный рельеф, не выступающий на по­верхности, а вынимающий объем из поверхности;

смешанный рельеф имеет элементы нескольких видов релье­фа. Например, на плите располагается выпуклое рельефное изоб­ражение, контур которого выполняется с помощью углубленных желобков.

По содержанию и функциям **скульптура делится на:**

-**монументально-декоративную,** непосредственно связанную с конкретным архитектурно-пространственным или природным окружением. Ее основное отличие от других видов скульптуры заключа­ется в совместном, нераздельном существовании с архитектурной постройкой, например, *рельефные фронтоны, фризы, статуи на фронтонах, балюстрадах, порталах, в нишах, колонны в виде скульптур (кариатиды, атланты);*

- **декоративную,** предназначенную для украшения парков, садов, улиц, скверов, бульваров, фонтанов. Наравне с архитектурой созда­ет определенный облик города, не связана с отдельным сооружением, ориентируется на ландшафт или архитектурный ансамбль. В декора­тивной скульптуре можно вычленить такие **виды:**

садово-парковая — размещается в зонах отдыха (скверах, парках, садах, аллеях, домах отдыха, санаториях и т.д.);

городская — располагается на улицах города, делает порой без­ликие улицы торжественными, интересными, иногда забавными.

В городской скульптуре можно выделить несколько *направле­ний:*

памятники, посвященные различным деятелям культуры, героям, государственным деятелям;

пластические произведения, связанные с биографией того или иного деятеля (например, скульптура, расположенная возле Москов­ского цирка имени Ю. В. Никулина; скульптурная группа «Натали и А.С.Пушкин», находящаяся на Арбате в Москве);

аллегоричная скульптура, передающая отвлеченную идею по­средством образа. Аллегоричными могут быть произведения скуль­птуры, посвященные сказочным персонажам, историческим собы­тиям (например, скульптурная группа «Самсон, разрывающий пасть льву» в Петергофе, олицетворяющая победу России над Швецией в Северной войне; сюжет из устного народного творчества «Пермяк — соленые уши» в Перми; «Чижик-пыжик» в Санкт-Петербурге);

скульптура, отображающая собирательный образ какой-либо профессии или общественных явлений (например, памятник собаке, жестоко убитой в метро, скульптура «Сантехник», расположенная на тротуаре, скульптура К. Бранкаузи «Поцелуй»; скульптура «Домуш­ник», прикрепленная к окну жилого дома);

- **станковую,** имеющую самостоятельное значение и более ин­тимный характер, не связанную напрямую с архитектурой, ландшаф­том. Она не предназначена для какого-то определенного места, на ее восприятие не оказывает влияние место, где она располагается.

Название произошло от слова «станок» — вращающаяся подстав­ка, на которую мастер помещает скульптуру во время работы. Поэто­му станковая скульптура по своим размерам близка к натуральной величине изображаемых объектов (человека, предметов, животных). Чаше всего она располагается в залах музеев, жилых интерьерах, на выставках, которые являются ее привычной средой;

- **скульптуру малой формы,** многогранную по своей сути и вклю­чающую широкий круг произведений различных по характеру, функ­циям и жанрам. Скульптурой малой формы принято называть не­большие по размеру произведения жанровой тематики, предназна­ченные для жилых интерьеров, культовых помещений;

- мелкую пластику (произведения небольшого, «миниатюрного» размера). Самым древним видом мелкой пластики считается искус­ство ***глиптики*** (резьба, выполняемая на твердых полудрагоценных минералах). Часть таких произведений имела множественные углуб­ления, что позволяло использовать их в качестве печатей. Сами изо­бражения назывались ***инталиями***, которые в разные культурно-исторические периоды были различной формы. Другая разновидность мелкой пластики**— *резьба по кости*** (слоновой, моржовой), произ­ведения которой также имеют небольшие размеры. Несмотря на то что в разных частях света занимались этим промыслом, наиболее известными стали немногие. В их число входят фигурки север холмогорских мастеров и японские миниатюры — нэцкэ.

Разнообразие произведений мелкой пластики велико. К ним мож­но отнести *маленькие фигурки* из полудрагоценных камней, дерева, бронзы, фарфора, фаянса, стекла; *пластины с рельефным изобра­жением*, выполняющие функции фибул (застежек), брошек, амуле­тов, камей, монет, медалей и т.д. С одной стороны, произведения мелкой пластики утилитарны и не имеют большого значения в жиз­недеятельности человека (брелоки для ключей, выполненные в виде рельефных изображений), с другой — несут серьезные религиозные, гражданские идеи. Например, медаль — рельефное изображение определенных символов, располагающихся с двух сторон пластины, или статуэтки идолов, почитавшихся в язычестве, крест с изображе­нием распятого Христа.

По степени приближения скульптуры к ***реальным объектам*** окружающей действительности выделяют следующие виды:

- **реалистичная** — через пластические образы отражает объекты и явления реально существующей действительности;

- **аллегоричная** — напоминает несложный изобразительный ре­бус, в котором заложена система опознавательных знаков, позволяю­щих разгадать его. Аллегория содержит определенные атрибуты, которые делают скульптуру легко узнаваемой. Например, скульптура, изображающая женщину с завязанными глазами и весами в руках, олицетворяет правосудие.

Разновидность аллегории —***персонификация,*** обозначающая во­площение абстрактного понятия в виде человеческой фигуры. На­пример, Ника, олицетворяющая победу; Фортуна, обозначающая судьбу; Либертас, характеризующая свободу.

В рамках персонифицированных произведений скульптуры очень часто выступают географические персонификации, в которых созда­ется образ рек, гор, городов и даже стран. Чтобы при восприятии была понятна суть этих произведений, к ним обязательно прилага­ется пояснительная записка, объясняющая суть символики;

- **абстрактная**— заключается в создании собирательного пла­стического образа, раскрывающего только внутреннюю суть изо­бражаемого предмета, объекта, явления или понятия. Внешнее сходство при этом не важно. Какие-то отдельные элементы могут отдаленно напоминать реальную форму, иначе было бы крайне сложно «прочитать» идею скульптуры. В целом пластический образ наполнен символами и атрибутами, позволяющими по-другому взглянуть на привычные вещи. В абстрактной скульптуре ярче, четче, тоньше подмечены стержневые моменты того или иного явления (например, «Женщина, расчесывающая волосы» А. Архипенко; «Ле­жащая фигура» Г. Мура; «Вариации» Н.Габо; «Птица» К. Бранкузи).

По признаку формы выделяются следующие виды скуль­птуры:

- **памятник** — самая распространенная форма скульптуры, основная задача — сохранить в «вечном» материале напоминание об историческом деятеле или знаменательном событии. Благодаря памятникам мы долгие годы помним об ушедших людях, минувших событиях. В этом случае памятник не выступает как отголосок прошлого, он для каждого поколения актуален, поскольку в каж­дом культурно-историческом периоде он символизирует что-то свое;

- **монумент** очень близок памятнику. Он также призван напоми­нать людям о каких-то значимых событиях. На первый взгляд про­вести границу между памятником и монументом очень сложно. Од­нако у каждого из них есть своя специфика. Во-первых, памятник имеет более камерные формы выражения, а монумент всегда вели­чественен. Во-вторых, памятник выполняется, чтобы изображаемый объект был узнаваем, для этого используют реалии эпохи и атрибуты, характерные для того или иного лица. Монумент же в таких деталях не нуждается, так как атрибуты скрывают за собой глубокий смысл, понятный вне времени и вне пространства (например, монумент «Родина-мать» в Волгограде; статуя Свободы в Нью-Йорке, монумент О. Цадкина «Разрушенный город», напоминающий о бомбардировке голландского города Роттердама в 1940 г.).

Есть еще одно отличие памятника от монумента: его располо­жение всегда продиктовано архитектурной средой города. Монумент же требует тщательного подбора месторасположения, так как он выполняет градообразующую роль, занимая одну из центральных частей городского ландшафта, задавая стиль пространству вокруг себя. Для монумента необходима дистанция между ним и зрителем, чтобы можно было прочувствовать его величие. Эффект возвышения достигается постаментом (опора, подставка), который как бы пере­носит монумент в иное пространство, отделяя его от земли и пре­вращая в опознавательный признак выделения из обыденной реаль­ности.

Понятие «пьедестал» тоже означает некую опору, вернее «подно­жье». Однако постамент ассоциируется с монументом, а памятник — с пьедесталом. Пьедестал хотя и устанавливает дистанцию между памятником и зрителем, но она не столь выражена, как в монумен­те. Пьедестал памятника имеет свой изобразительный язык в виде статуй, рельефов, раскрывающих содержание всего образа.

Постамент монумента, пьедестал памятника, подставка под стан­ковую скульптуру, цоколь бюста обладают одним общим свойством; они обозначают границу между художественным образом и зрителем, между миром реальности и миром искусства;

- **надгробие** — очень близкий по функции к памятнику и мону­менту вид скульптуры также связан с темой вечности. В отличие от памятника и монумента надгробие затрагивает вопросы жизни и смерти, бессмертия и умирания;

- **жанровая скульптура** отличается от всех предыдущих видов. Она не связана с темой вечной памяти, отображает различные жиз­ненные ситуации и явления во всем их многообразии. По форме может быть реалистичной, аллегоричной и даже абстрактной. Ее специфика заключается в отражении жизни в пластическом образе, с использованием различных жанров искусства.

Жанры скульптуры

Анималистический жанр. Произведения этого жанра раскрыва­ют через пластику образ животного.

Несмотря на то что животных человек изображал с древнейших времен, этот жанр оформился в начале XIX в., когда уже существо­вало несколько направлений.

Первое направление связано с сохранением натурализма в изо­бражениях животных, второе характеризуется произведениями, в которых животные становятся олицетворением человеческих качеств. Форма изображения различна — от стилизации до абстракции, от типизации до аллегории.

Портрет — создание образа человека вообще или конкретной личности. Жанр прост и труден одновременно, поскольку скульпту­ра ограничена в выразительных средствах, что осложняет процесс пластического формообразования.

Одни скульпторы стремятся к натурализму (человек изобража­ется таким, какой он есть); другие идеализируют модель (человек изображается таким, каким он хотел бы видеть себя в глазах окру­жающих).

Развитие портретного жанра в разные культурно-исторические периоды имело свои черты (создавался образ представителя народа, сословия, эпохи), что обусловило выделение в портрете нескольких **разновидностей:**

- ***камерный*** портрет отличается внешней простотой, скрывающей внутренний мир модели. В нем наиболее ярко проявляется нефор­мальное отношение автора к модели;

- ***парадный*** портрет выглядит более торжественно и вместе с тем отстраненно от зрителя, как бы возвышаясь над обыденностью и повседневностью благодаря огромному количеству декоративных элементов (элементы костюма, аксессуары, атрибуты и т.д.);

- ***портрет-жанр*** — не просто портрет какой-либо личности, а реализация определенной идеи портрета на основе синтеза с другим жанром. Например, изображение исторического деятеля объединяет два жанра: портрет и исторический жанр, статуя Аполлона — портрет и мифологический жанр.

Менее распространены в скульптуре бытовой, мифологический и исторический жанры.

Бытовой жанр предполагает раскрытие в скульптуре тем повсед­невной жизни, знакомство с реалиями быта. Содержательная сторо­на произведений бытового жанра затрагивает темы очень глубокие, имеющие философские корни, побуждающие зрителя задуматься над сложными жизненными вопросами.

Исторический и мифологический жанры имеют более длитель­ную историю развития. Темы истории, мифологии и религии очень давно волновали скульпторов, ведь каждая эпоха характеризуется своим прочтением исторических событий, мифологических или ре­лигиозных сюжетов.

Натюрморт и пейзаж. Изначально они использовались только совместно с каким-либо другим ведущим жанром. Но в последнее время, когда предмет и природа стали отдельным сюжетом для про­изведений пластики, появились скульптуры, дающие возможность зрителю взглянуть на окружающий мир, как на живой организм. Предпосылкой к развитию этих жанров были эксперименты со скуль­птурной формой, позволившие освободиться от женоподобности изображаемого и избежать эффекта муляжа.

Жанр фрагмента. В нем самостоятельно существуют отдельные элементы человеческого тела, фрагменты объектов природы и пред­меты.

Художественным стимулом к развитию этого жанра были облом­ки античных скульптур, найденных при археологических раскопках, которые при всей своей нецелостности оставались выразительными и интересными. Именно из-за своей не типичности они стали пред­метом коллекционирования. Постепенно фрагменты приобрели не­зависимость в скульптуре.

Яркими представителями этого жанра справедливо считают О. Родена, который обратил внимание окружающих на удивительное пластически художественное звучание частей человеческого тела, и У. Боччони, фаталистично взглянувшего на вещи, рассмотрев их из­нутри.

Задание:

Написать в тетради сфотографировать и отправить. Можно фото прикладывать.

Про достопримечательность г.Уфа, г.Санк-Петербург, г.Москва