

Анализ скульптуры

Михаил Козловский в Русском музее

© Александр Сечин, 2013–2016

Задание по теме «Скульптура»

Выбрать статую на экспозиции Эрмитажа или Русского музея

- Анализ выбранного произведения оформить письменно в виде конспекта по рубрикам
- Приложить к конспекту список использованной литературы и интернет-ресурсов
- Сделать фотографии выбранной статуи и приложить их к конспекту, снабдив комментариями
- Оформить конспект в виде текстового файла формата *.doc или компьютерной презентации формата *.ppt
- Выслать файл на проверку по эл. почте:
sechin_a@mail.ru

Литература

- Анализ и интерпретация произведения искусства.
Художественное сотворчество: Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Яковлевой. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017. Глава IV. “Сильная муза, но молчаливая и скрытная...”: сотворческое восприятие скульптуры (Е.Б. Мозговая, А.Г. Сечин).
- Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. Раздел II. СКУЛЬПТУРА. Любое издание книги.
- Сечин А. Г. Анализ станкового скульптурного произведения на примере двух работ М. И. Козловского из постоянной экспозиции Русского музея: «Бдение Александра Македонского» (начало 1790-х) и «Поликрат» (1790) // Искусствоведение и художественная педагогика в XXI веке. Вып. 3. СПб., 2012. С. 58–70.

Скульптура как вид искусства

- Человек является главным предметом изображения в скульптуре
- Объемно-пространственный характер скульптуры — ее важнейшее качество, отличающее ее от других видов изобразительного искусства
- В восприятии скульптуры наряду со зрением огромную роль играет чувство осязания
- Композиция, рисунок, ритм, светотень, фактура и т.п. проявляют себя в скульптуре иначе, чем, например, в живописи

Скульптура и архитектура

Скульптура может быть опорой, участвующей в архитектурной конструкции (кариатиды, атланты, консоли, капители)

Скульптура может служить украшением свободных полей (фронтоны и метопы греческого храма, готические порталы и т. п.).

Бывают случаи, когда скульптуре нужна опора архитектуры, чтобы развернуть полностью всю мощь своей энергии, и тогда архитектура подчиняется скульптуре (группа Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Парижской выставке; архитектор — Борис Иофан).

М. И. Козловский. Бдение Александра Македонского. Нач. 1790-х гг.

- **Разновидности скульптуры**
Монументальная скульптура

- **Монументально-декоративная скульптура**

- Орнаментальная
- Парковая
- Надгробия (мемории)

- **Станковая скульптура**

- **Мобильная скульптура**

Классификация скульптуры по размеру

- Большая (монументальная) скульптура
- Станковая скульптура
- Малая скульптура (мелкая пластика; статуэтка)

Станковая скульптура

Станковое произведение, в отличие от монумента и декоративно-прикладной пластики, не предназначено для какого-то определенного места.

В станковом искусстве назначение произведения многообразно, что и позволяет ему легко вписываться в контекст различных смысловых структур, а, следовательно, в различные интерьеры. В этом случае более важным представляется вопрос: как статуя должна вписываться в интерьер?

Подразумевает ли она преимущественное восприятие с одной точки зрения, как правило, фронтальной, или имеет множество аспектов?

Классификация скульптуры по объему

- Свободно стоящая скульптура
 - Статуи, рассчитанные на круговой обход
- Рельеф (выпуклая скульптура, развернутая на плоскости)

**М. И. Козловский
Бдение Александра
Македонского**

М. И. Козловский

«Дремлющий воин. Кисть руки»

Бумага, сепия, тушь, кисть, перо, графитный карандаш

М. И. Козловский
Бдение Александра
Македонского
Эскиз (Боццетто)
Терракотта

М. И. Козловский
Поликрат. 1790

М. И. Козловский
Поликрат. 1790

Тема скульптуры

Круговой обход статуи, рассчитанной на множество аспектов, позволяет зрителю в ходе такого восприятия понять ее сюжет.

Сюжеты в скульптуре могут быть достаточно разнообразными, но тема, по большому счету, одна — изображение человека.

“Каковы причины тематической односторонности скульптуры? Одна из них заключается в том, что и в создании, и в восприятии скульптуры участвуют не только глаза, но и осязательная моторная энергия. Зритель словно всем своим моторным аппаратом переживает положения и движения изображенной фигуры – только тогда камень и бронза из мертвой материи превращаются в живой образ”.

(Б. Р. Виппер)

Тема скульптуры

«Скульптура почти лишена возможности рассказа, все разъясняющего повествования, иллюстративности. Полноценный сюжет встречается в этом искусстве редко, да и то в многофигурных рельефах или группах. Его заменяет тема (в буквальном переводе с греческого — “то, что положено в основу”), более свободная от конкретики, места и обстоятельства действия, имеющая общечеловеческий смысл» (В. П. Головин).

Атрибуты

Атрибуты главного героя произведения всегда неслучайны, полны аллюзий и аллегорий.

В “Бдении Александра Македонского” мы видим не только ложе, убранное сочными драпировками, но и множество предметов, ясно намекающих на воинскую доблесть юноши: лук и колчан со стрелами, шлем, щит и меч. Щит украшен рельефом, отсылающим зрителя к мифу о величайшем герое античности Ахилле: он представлен вместе со своим мудрым наставником — кентавром Хироном. Эта «скульптура в скульптуре» имеет обширный аллегорический подтекст: как известно, Ахилл служил Александру образцом для подражания. Вернувшись к фронтальному виду, обратим внимание на свиток с греческими буквами и урну, над которой Александр держит правой рукой шарик, готовый скатиться вниз.

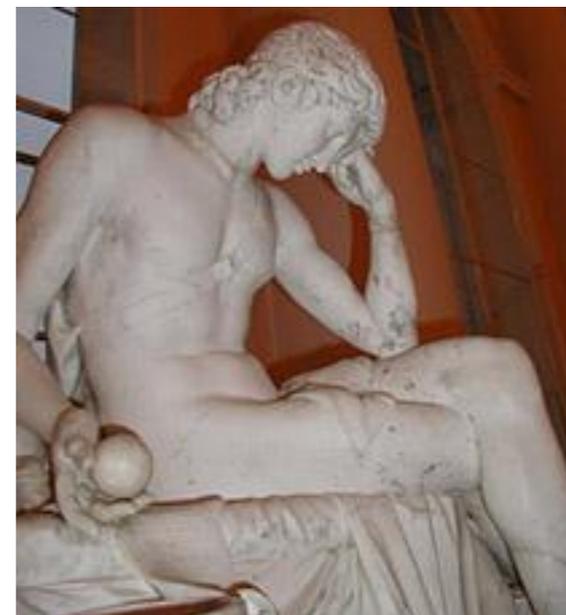

Атрибуты

«Поликрат» беднее атрибутами, и они не играют такой важной роли, как в предыдущем случае. Но, тем не менее, и сломанное колесо фортуны, и опрокинутый рог изобилия добавляют обертоны в общее трагическое звучание образа самосского тирана. А на стволе дерева тоже имеется надпись на древнегреческом языке.

Надписи

В «Бдении Александра Македонского» на свитке на языке оригинала ясно читаются заголовки «Илиады» и имя Гомера, а также первые строки бессмертной поэмы:

«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным
Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля) ...»

Надписи

Текст надписи на стволе дерева в статуе «Поликрат» не так прозрачен и легок в дешифровке: сентенция предельно лаконична, каковым и следует быть философскому афоризму. К. М. Колобова перевела ее так: «Никто не является счастливым, пока жив», сочтя перифразой изречения греческого мудреца Солона, который ответил легендарному богачу — лидийскому царю Крёзу — в ответ на его похвальбу о своем богатстве и счастье: «Раньше смерти, человек, воздержись с приговором, не называй себя счастливым, но лишь благоденствующим». Эту историю нам рассказывает Геродот. Уже на костре Крёз вспомнил слова Солона и воскликнул: «Ни один из живущих не является счастливым»».

Клеобис и Битон
580 г. до н. э. Дельфы

Литературный сюжет

Шарик в руке Александра и стоящий под ней на полу сосуд имеют непосредственное отношение к литературному сюжету, от которого отталкивался скульптор. В “Истории Александра Великого” римского писателя Квинта Курция Руфа он прочитал о том, как знаменитый полководец воспитывал в себе волю, добровольно лишая себя сна: если он начинал засыпать, то металлический шарик выпадал из ослабленной руки, ударял о стенки урны, и раздававшийся при этом шум будил его. В то время как в самом литературном источнике говорится о бодрствовании Александра вообще, без указания причины или повода, в своей статуе Козловский конкретизировал причину такого его поведения — чтение «Илиады», своего рода настольной книги юноши-царя.

Литературный сюжет

Геродот в «Истории» довольно подробно рассказывает о судьбе тирана острова Самос Поликрата. Захватив власть на острове, он расправился с возможными соперниками и стал грозой для всей округи, обладая боееспособными войском и флотом. Необыкновенное везение Поликрата проявлялось даже в мелочах — широко известен анекдот о перстне, который тиран собственноручно выкинул в море и вскоре чудесным образом получил его назад. Поликрат нанес какую-то обиду одному из сатрапов персидского царя, и тот ему жестоко отомстил, использовав алчность тирана. Заманив Поликрата в столицу своей сатрапии — город Сарды, он расправился с ним.

Однако Козловский, работая над образом самосского тирана, обратился не к первоисточнику — «Истории» Геродота, а к соответствующей статье большой энциклопедии Д. Дидро.

Интонация и «штиль»

Интонация играет важную роль в трактовке сюжета скульптурного произведения; она, с одной стороны, отражает индивидуальные склонности автора и заказчика, а с другой, тесно связана с избранным ими или наиболее подходящим случаем и тем «штилем»: высоким, средним или низким. По мнению И. В. Рязанцева, «“высокому штилю” чаще сопутствует интонация, окрашенная драматизмом, гражданским пафосом или исполненная спокойного величия. ... Это до известной степени сопоставимо с миром чувств классической трагедии и оды. Лиризм, идилличность или трезвое восприятие окружающего более созвучны “среднему стилю”...»

Интонация и «ШТИЛЬ»

Интонация «Поликрата» Козловского столь пафосная и драматичная, что не оставляет сомнения в “высоком штиле” этого произведения. Именно такой пафос обличения жестокого властолюбца присущ статье из энциклопедии Дидро. Французские энциклопедисты, как и их современники, понимали под тиранией жестокое правление и направляли свои инвективы прежде всего против европейских монархов, вроде французского короля, права которого на престол были абсолютно легитимны. В древности же тираном считали человека, пришедшего к власти путем ее узурпации; как правило, его воцарение поддерживало большинство населения, боровшегося с ним во главе против родовой аристократии. Соответственно, интонация повествования Геродота лишена драматического пафоса — она бесстрастна.

Интонация и «штиль»

Что касается «Бдения Александра Македонского», то Рязанцев соотносит его спокойный тон повествования со «средним штилем». И такой же трезвый повествовательный тон мы встречаем в русском переводе книги Квинта Курция Руфа.

При этом «высокий» и «средний» «штили» и соответствующие им варианты интонационного строя обуславливают «серьезную», «прямую» трактовку сюжета. ... «По-настоящему» дремлет усталый Александр Македонский и гибнет страдающий Поликрат у Козловского».

Время и пространство

Хотя скульптура — пространственное искусство, в ней всегда присутствует косвенное отражение времени, которое качественно может быть разделено на сюжетное, историческое и время восприятия.

Повествовательный характер «Бдения Александра Македонского» во многом обусловлен достаточно большой длительностью всех этих трех видов времени. В частности, время восприятия произведения зрителем растягивается благодаря обилию деталей и сложному пространственному расположению объемов статуи, требующих кругового обхода, что как раз подтверждает взаимообусловленность пространства и времени в скульптуре.

Пространство в скульптуре

- Окружающая среда, например, городское пространство (площадь, улица, сквер и т. п.), парк, кладбище
- Архитектурное пространство, частью которого скульптура является
- Интерьер, в который помещено произведение
- Место, занимаемое скульптурой, зона, окружающая памятник и формируемая им
- Иллюзорное пространство, изображаемое в скульптуре

Время в скульптуре

- Сюжетное время — длительность и характер состояния, запечатленного в произведении (например, состояние сна или казни)
- Историческое время — эпоха, события или герои которого послужили объектом изображения
- Время восприятия — время, затраченное зрителем на восприятие произведения
- Время автора — исторический период, когда он жил и работал; можно отдельно выделить время, потраченное скульптором на работу над произведением
- История бытования памятника во времени

Время и пространство

«Поликрат» намного компактнее: по точному наблюдению И. В. Рязанцева, статуя вписывается в два куба, поставленных один на другой. Сюжетно агония тирана не может длиться бесконечно долго. Историческое время — а мы точно знаем, что он жил в VI в. до н. э. — не запечатлено никак. Наконец, время восприятия статуи намного короче, чем в предыдущем случае, хотя круговой осмотр, безусловно, предусмотрен скульптором. А. Г. Ромм удачно применил к «Поликрату» высказывание Гёте о «Лаокооне»: «Это запечатленная вспышка молнии, волна, окаменевшая во мгновение прибою».

Нагота, поза [движение], МИМИКА

Рассматривая наготу как особую художественную форму изобразительного искусства, изобретенную греками в V в. до н. э., Кеннет Кларк разводит такие значимые образы этой наготы, как аполлоническая совершенная мужская красота и пафос страдания (Кларк К. Нагота в искусстве / Пер с англ. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – Серия «Художник и знаток»).

Нагота, поза [движение], мимика

В «Бдении Александра Македонского» изначально внимание зрителя могут привлечь многочисленные атрибуты, но в конечном счете оно должно переключиться и сосредоточиться на совершенной форме прекрасного тела молодого царя. Дух и тело находятся здесь воистину в полной гармонии, в классическом равновесии. Козловский применяет изощренный контрапост, чтобы придать находящейся в покое фигуре ощущение жизненного дыхания; ее контур замкнут, но предельно сложен. Сидящие статуи – по большей части синоним бездеятельности, но здесь скульптору удалось избежать этого впечатления.

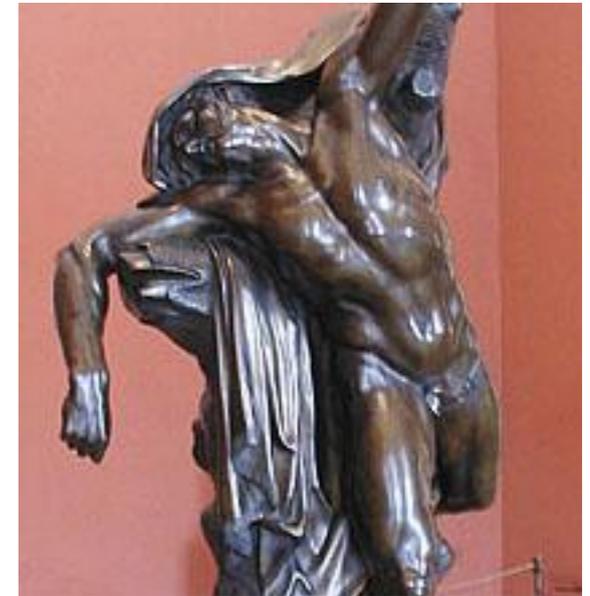

Поликлет. Дорифор
Середина V в. до н. э.
Современная реконструкция

«Скульптор изображает формы
не такими, каковы они есть, а
такими они должны быть».

(Б. Р. Виппер)

Нагота, поза [движение], мимика

В «Поликрате» нагота выражает поражение: «Прекрасное тело, кажущееся таким уверенным и безмятежным, охвачено болью. Мужественный человек, преодолевший благодаря своей силе все преграды, повержен по воле рока. ... Это воплощение наготы, обозначенное словом “пафос”, выражает неизменную идею о том, что человек в своей гордыне всегда несет наказание от разгневанных богов. А поскольку это может быть истолковано как победа духовного над телесным, нужно признать, что тело должно стать жертвой духа, если человек желает занять положение “чуть ниже ангелов”» (К. Кларк).

Изображение красоты, испытывающей страшную боль, — для древнего грека это было бы шоком от искусства.

Материал: мрамор и бронза

Материал и техника его обработки имеют очень большое значение в скульптуре. Кроме того, материал способен существенно влиять на характер художественного образа.

Спокойная, словно растекающаяся по всей поверхности красота белого камня самой природой создана для таких ясных образов, как «Александр Македонский» Козловского. В мраморе поверхность как бы слегка просвечивает, в ее обработке важное значение приобретают мягкие переходы формы. Патина, покрывающая камень, лишь подчеркивает благородство героя.

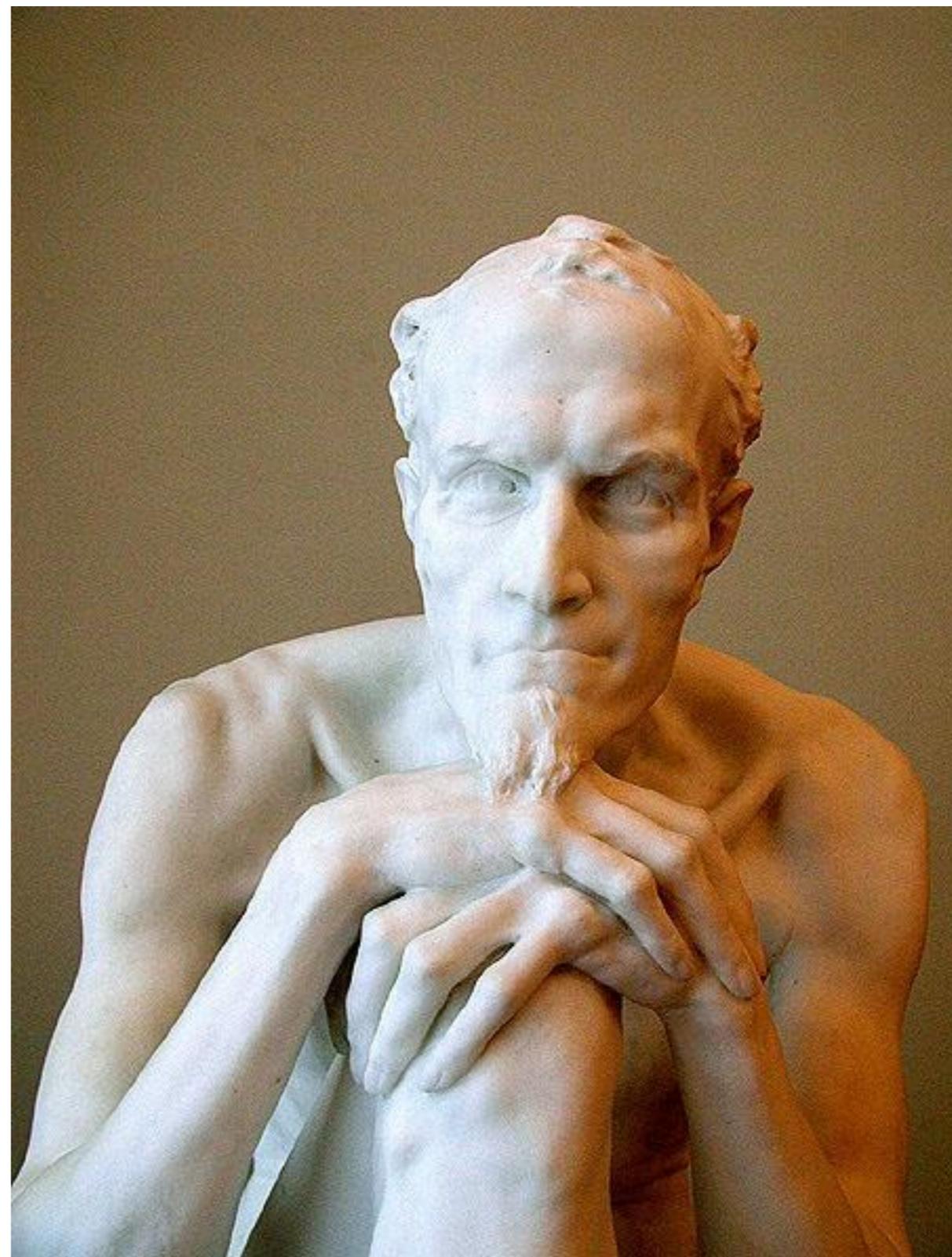
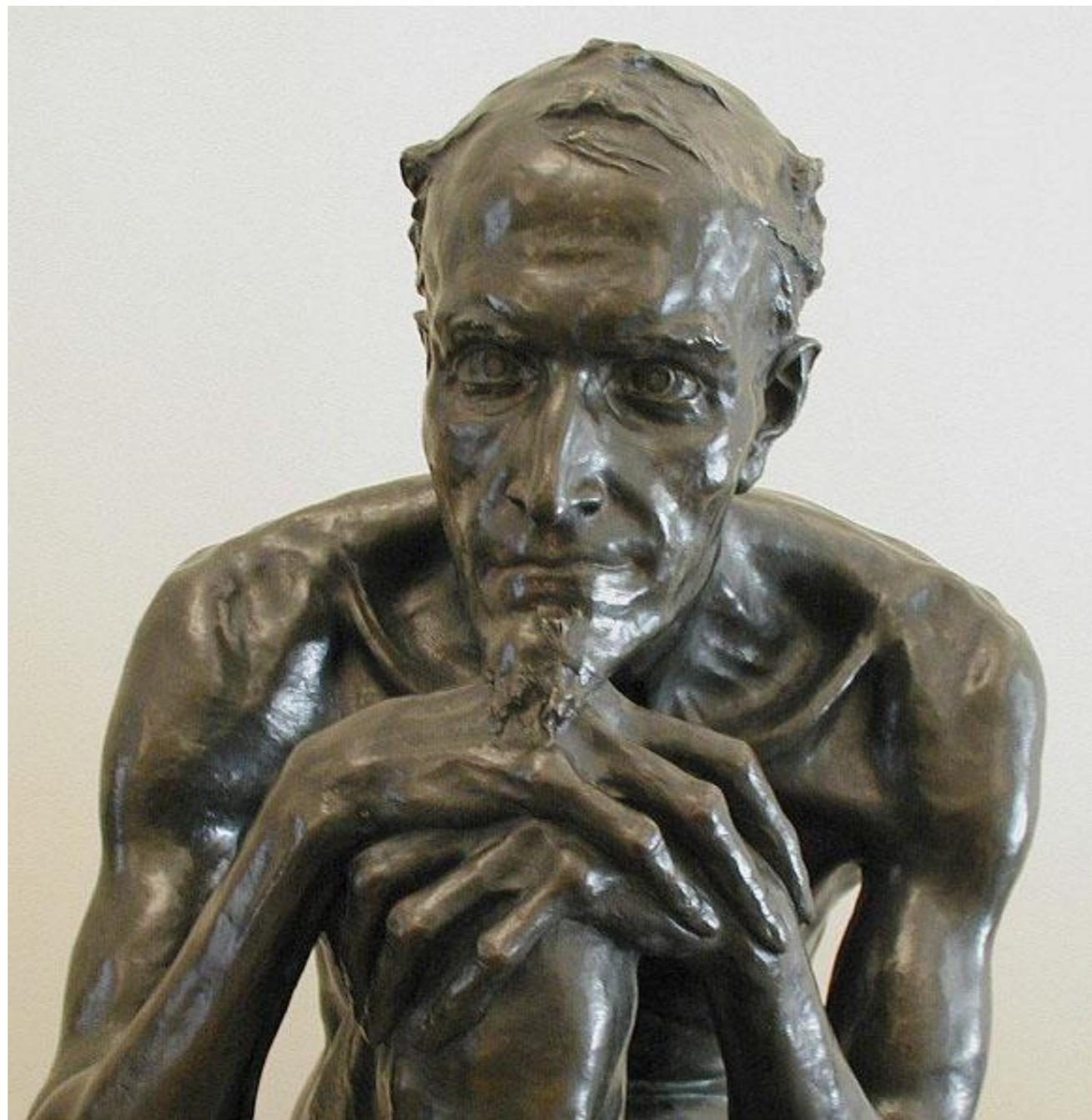
Материал: мрамор и бронза

Бронза не пропускает свет, она отражает его резкими, яркими бликами. Главное воздействие бронзовой статуи основано на острых контрастах поверхности и на четком темном силуэте. Она воздействует на зрителя резкой трактовкой деталей и общим силуэтом.

Поэтому бронза лучше всего подошла для изображения мученической смерти тирана Поликрата.

М. М. Антокольский
«Мефистофель». 1883

Сюжет произведения

Сюжет произведения искусства представляет собой конкретное воплощение его темы, «переводит понятия общего плана на язык действий, взаимоотношений и чувств людей» (И. В. Рязанцев).

Сюжет «Бдения Александра Македонского» относится к разряду уникальных, что было замечено еще современниками. Суммируя изложенные выше наблюдения, можно сказать, что его скрытой пружиной, мотивировкой является мгновение, которое разрушит вечность – падающий шарик разбудит ото сна полководца. И он дочитает до конца знаменитый список кораблей из «Илиады». И завоюет полмира, не зная поражений!

Сюжет произведения

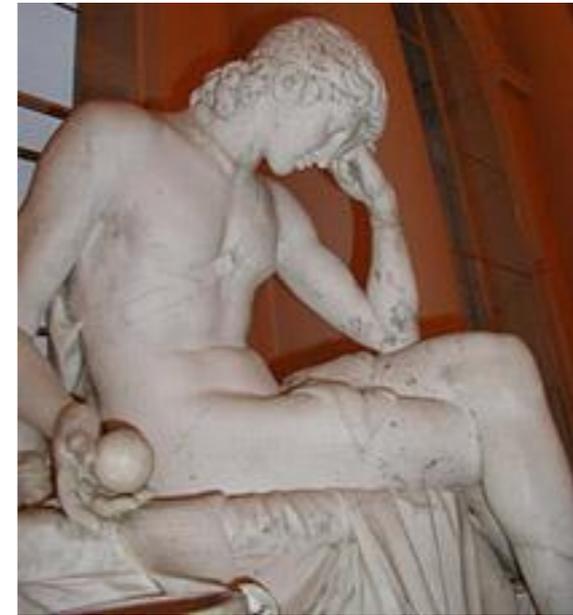
Противоположная участь уготована Поликрату. Изображен момент его страшной, мучительной смерти. Колесо фортуны, баловавшей его, как казалось, бесконечными дарами, сломано; рог изобилия – символ бессчетных богатств — опрокинут. Судьба царя Крёза, сожженного в Сардах на костре, повторилась там же позором, унижением и гибелью самосского тирана.

Аллегория [идея] произведения

Аллюзии, которыми объясняется значение атрибутов обеих статуй Козловского, наводят на мысль об аллегоричном смысле самих произведений. И это было в традициях эпохи Просвещения, для которого аллегория была одной из ведущих тем в искусстве.

Аллегория, как известно, представляет собой овеществление отвлеченных понятий в конкретных образах: статуи «Правосудия», «Красоты», времен года или частей дня и т. п.

Аллегория [идея] произведения

В случае со статуей «Бдение Александра Македонского», аллегория классически ясна и согласна с названием самой породившей ее эпохи: «Козловский ... поучает. Образ античного героя послужил скульптору для воплощения нравственных идеалов, выработанных русской просветительской мыслью XVIII века: Козловский изобразил воспитание твердой воли Александра и прославил его любовь к просвещению» (В.Н. Петров). Итак, перед нами аллегория самовоспитания и просвещения.

Аллегория [идея] произведения

Аллегорический смысл второй статуи носит характер не хвалы, а порицания: «В глазах передовых людей XVIII века Поликрат был не только символом изменчивости счастья, но и примером тирана, безжалостного к подданным, страшного для врагов, не знающего меры в честолюбии и жадности к богатству» (В. Н. Петров). Поэтому скульптор обратился не к первоисточнику — «Истории» Геродота, а к энциклопедии Дидро. Его произведение в глазах современников должно было быть злободневной аллегорией гордыни и тирании в новом, не древнем, значении этого слова.

Заключение

Другое дело, что оба произведения великого ваятеля, «Ревнителя Фидию, Российского Бонарота» (из надгробной надписи на могиле М. И. Козловского; «Бонарот» — Микеланджело Буонаротти), столь совершенны пластически, столь богаты обертонами смысла, что в умах и душах зрителей иных эпох способны породить благоговение и трепет совсем по другому поводу.

Лисипп. «Эрот»
Вторая половина I V в. до н. э.
Римская копия

Э.-М. Фальконе. «Амур»
Середина XVIII в.

М. И. Козловский
«Амур-Гарпократ»
Конец XVIII в.

