

Язык изобразительного искусства

Выразительные средства и техники работы в скульптуре

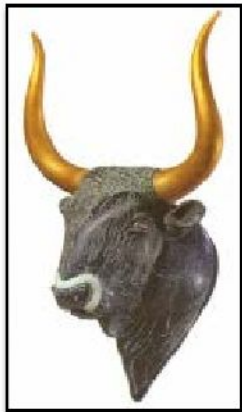
Содержание

1. Выразительные средства скульптуры
2. Материалы и техники скульптуры
3. Назначение и содержание различных видов скульптуры
4. Домашнее задание
5. Список использованных источников и литературы
6. Аннотация

A wide-angle photograph of a grand museum gallery. The space is characterized by a high ceiling with a large, multi-paned skylight that allows natural light to illuminate the interior. The architecture features classical elements, including tall, fluted white columns with ornate capitals. The floor is made of light-colored stone tiles with circular patterns. In the background, a curved wall is painted a deep blue and displays several framed paintings. In the foreground, there are glass display cases containing golden artifacts and busts on pedestals.

**Выразительные средства
и техники работы в скульптуре**

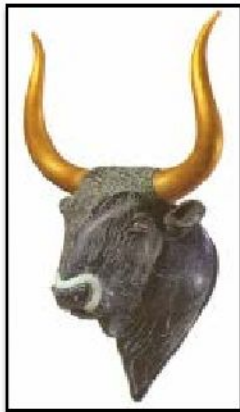
Выразительные средства скульптуры

Главными выразительными средствами скульптуры являются:

- пластика,
- объем,
- форма,
- силуэт,
- фактура.

Также в скульптуре используются другие выразительные средства: композиция и цвет.

Пластика формы в скульптуре

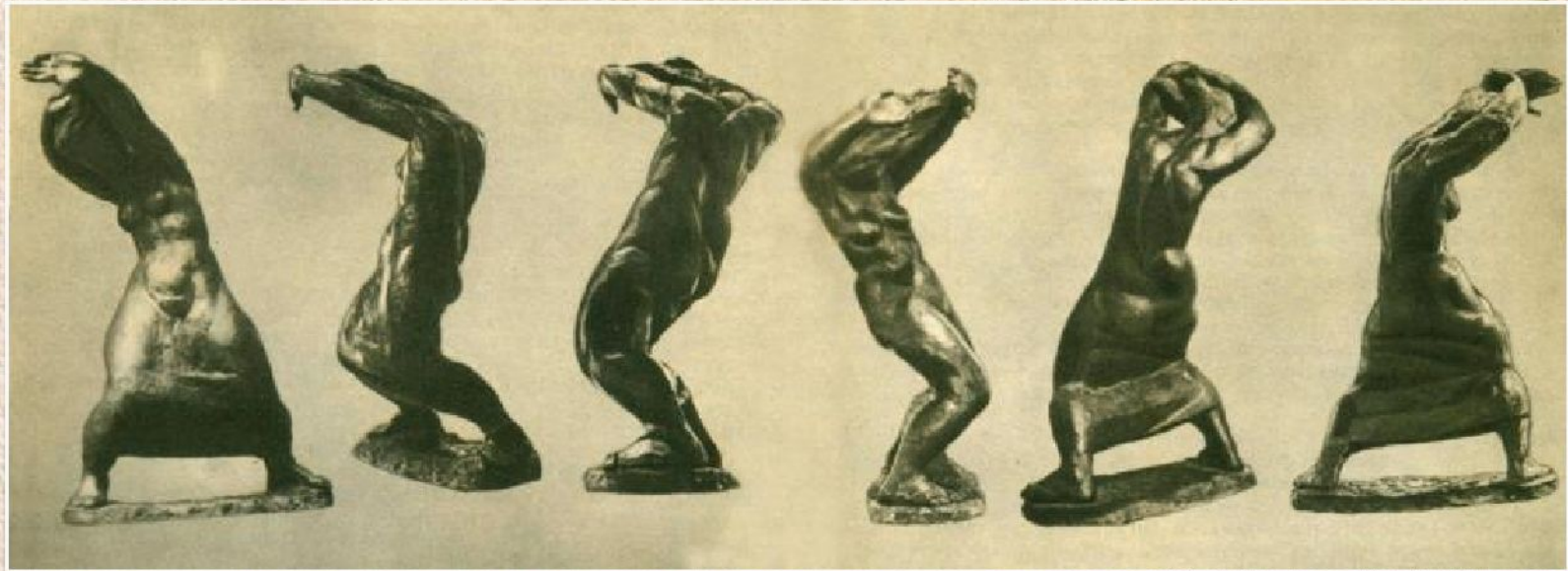
Скульптура существует благодаря способности человека осязать объем.

Художественная выразительность объемной формы в скульптуре называется пластика.

Пластика и объем – это основные выразительные средства скульптуры.

Композиция в скульптуре

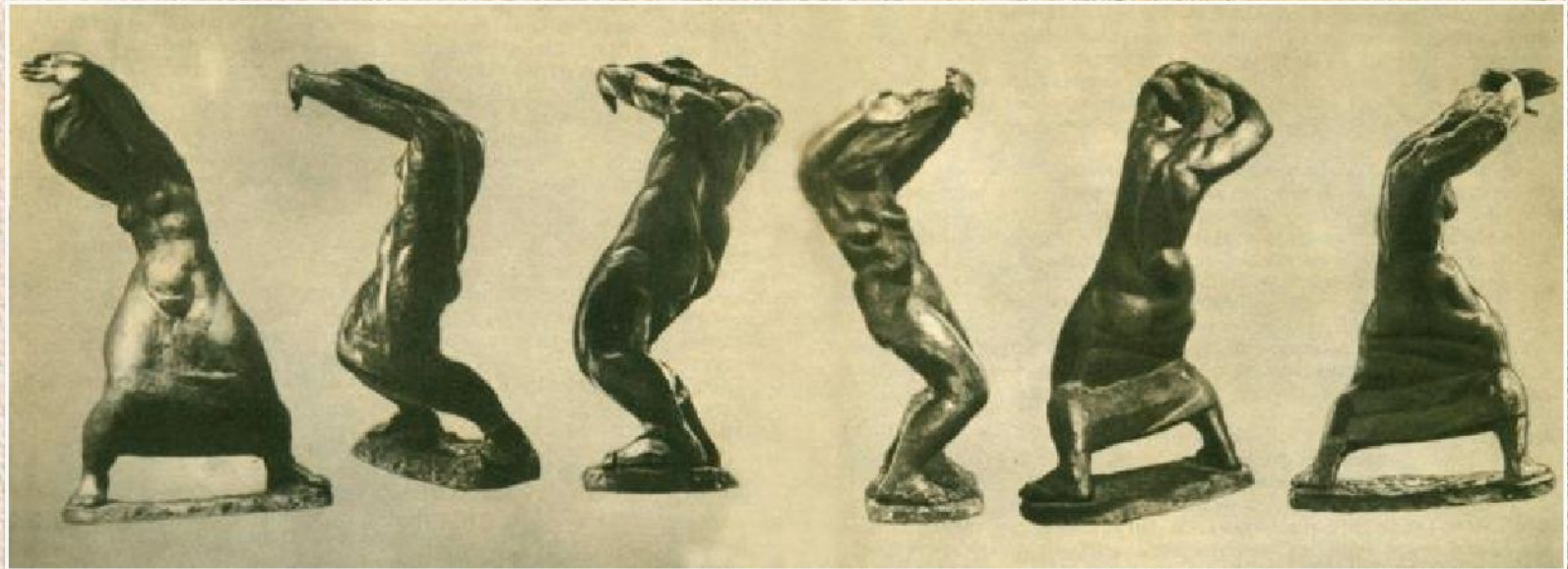

В.И. Мухина «Ветер»

Композиция в скульптуре строится в пространстве за счет объемов и пластики формы. Скульптор учитывает круговой обзор и ищет выразительность в каждом ракурсе скульптуры, добиваясь тем самым её целостности.

Особенности восприятия скульптуры

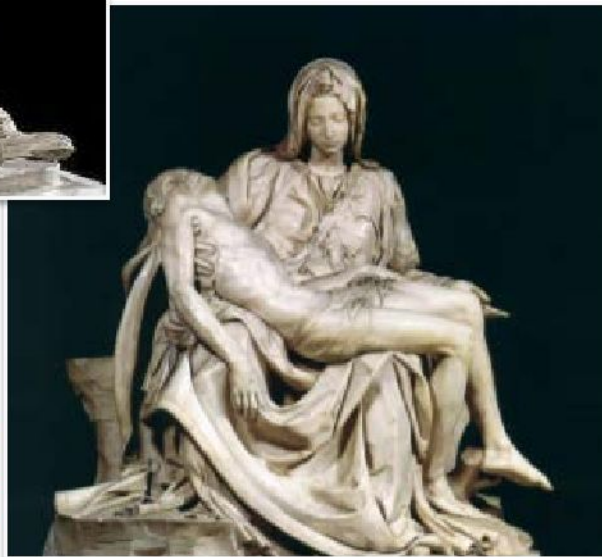
В.И. Мухина «Ветер»

Восприятие скульптуры всегда последовательно разворачивается во времени, что используется в скульптурной композиции и помогает передать движение. Круговой обзор, изменение позиции, ракурса обзора раскрывают в объемном изображении разные его стороны.

Движение

Лоренцо Бернини
«Давид»

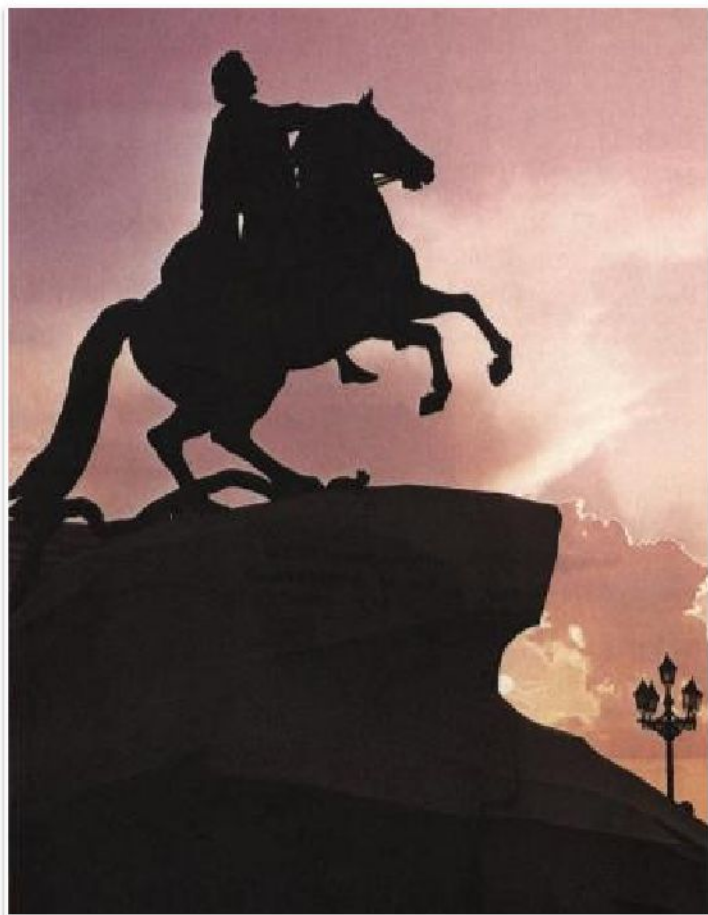

Микеланджело
Буонарроти
«Пьета»

Положение фигуры, жест является важнейшим средством передачи движения в скульптуре.

Даже полный покой воспринимается в скульптуре как внутреннее движение, как состояние, длящееся, протяженное не только в пространстве, но и во времени.

Этьен Фальконе «Медный всадник»

Силуэт

Силуэт скульптуры «читающийся» на значительном расстоянии, призван выразить основное содержание памятника, его динамическую или статическую форму.

Силуэт наиболее узнаваем, он всегда остается в памяти, являясь важнейшим носителем образного начала.

Огюст Роден
«Граждане Кале»

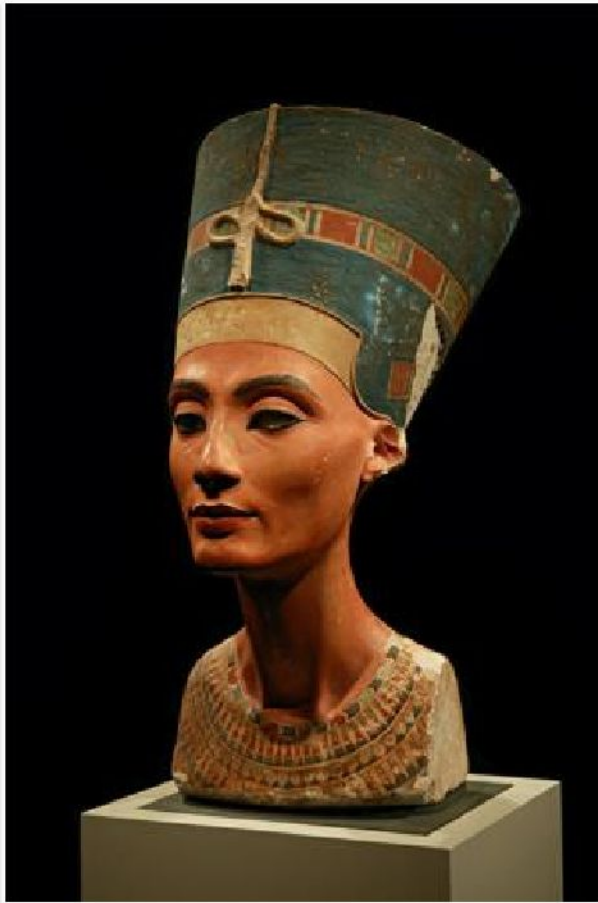
Этьен Фальконе
«Медный всадник»

Постамент (пьедестал)

Специфика монументальной скульптуры такова, что она неизбежно требует постамента, ибо осматривать ее нужно находясь на некотором удалении. Памятник требует торжественности в восприятии.

Пропорции постамента становятся не только средством выделения скульптуры из окружающей среды, но и средством создания художественного образа.

«Бюст Нефертити»

Использование цвета в скульптуре

Совершенно бесцветной скульптуры не существует, текстура и цвет материала участвуют в создании художественного образа.

Активный цвет может отвлекать внимание от пластики и вызывать зрительные иллюзии искажения формы, поэтому редко используется в скульптуре.

**М.М. Антокольский
«Иван Грозный»**

Светотень в скульптуре

Плоскости и поверхности скульптуры, отражая свет и отбрасывая тени, создают пространственную игру форм, эстетически воздействующую на зрителей.

Бронзовая скульптура допускает резкое разделение света и тени, проницаемый же для световых лучей мрамор позволяет передать тонкую светотеневую игру.

Фактура в скульптуре

Огюст Роден «Даная»

Каждый скульптурный материал обладает своей, присущей ему фактурой поверхности.

Фактурных эффектов добиваются различными способами обработки поверхности.

Например, насечками выявляют кристаллическую породу мрамора, шлифовка и полировка, придают ему прозрачность.

The background of the slide features a central rectangular area with a canvas-like texture, overlaid with various colors of paint in a gestural, expressive style. The colors include shades of beige, light brown, yellow, green, and red. This central area is framed by a light-colored wooden border with a vertical grain pattern.

Материалы и техники скульптуры

Лепка из пластичных масс

Воск, пластилин, пластика и др.

Лепка из пластичных масс

Глина (керамика, терракота, шамот, фаянс, фарфор и др.)

Литье из твердеющих веществ

Гипс, бетон и др.

Литье из твердеющих веществ

Металл (бронза, медь, железо и др.)

Ваяние из твердых материалов

Дерево (кедр, липа, самшит и др.)

Ваяние из твердых материалов

Камень (мрамор, известняк, гранит, базальт и др.)

The background of the slide is a complex, abstract composition. It features a central white rounded rectangle with a dark red, bold title. The background behind the rectangle is a textured, painterly surface with various colors including beige, light green, yellow, and pink, suggesting a canvas or a wall with applied paint. The overall aesthetic is artistic and textured.

**Назначение и содержание
различных жанров скульптуры**

«Ника
Самофракийская»

Агесандр Родосский,
Полидор, Афинодор
«Лаокоон и его
сыновья»

Содержание жанров скульптуры

В скульптуре изображаются далеко не все предметы из тех, которые она способна изобразить. Зритель был бы удивлен, увидев на выставке, например, детально вылепленный из глины двигатель внутреннего сгорания.

Объектом для искусства скульптуры служит прежде всего человек. Отсюда немногочисленность её жанров: группа, статуя, бюст, анималистический жанр.

Скульптурная группа

П.К. Клодт
Скульптурная группа «Укротитель коня»
на Анничковом мосту в Санкт-Петербурге

Группа объединяет несколько фигур, связанных общим сюжетом и общей пластикой.

Иногда художники сопоставляют пластику человека и животных. Тематический диапазон скульптурной группы достаточно широк, он может заключать в себе и обобщенные образы, и бытовую сцену, близко соприкасающуюся с действительностью.

Статуя

Статуя – изображение отдельной фигуры иногда с введением элементов сюжетной обстановки.

*Ваятель может решать в статуе и широкие **сюжетно-тематические** задачи, и задачи изображения конкретного человека. В рамках последних выделяются **памятник** и **портрет**, они могут объединяться, однако в целом задачи памятника и портрета в искусстве скульптуры различны.*

Н.А. Андреев
Памятник Н.В.
Гоголю в Москве

Ф.И. Шубин «Бюст А.М. Голицына»

Бюст

Бюст – погрудное изображение человека.

Это по преимуществу портретный жанр. Движение фигуры здесь ограничено посадкой головы, соотношение масс также довольно однообразно, однако, работая в этом жанре, ваятель может передать сложные характеры и свое отношение к ним. Как и в живописном портрете здесь существует несколько видов: портрет героический, психологический, интимный и др.

Анималистический жанр

В.А. Ватагин «Тигр»

Анималистический жанр – изображения животных.

Большую роль здесь играет умение скульптора подметить общий склад движений животного, характерную для них грацию, ловкость или стремительность.

К какому жанру скульптуры относится произведение?

Б.К. Растрелли «*** Петра I»

Бюст

К какому жанру скульптуры относится произведение?

С.С. Пименов и В.И. Демут-Малиновский «Колесница Славы»

Скульптурная группа

К какому жанру скульптуры относится произведение?

М.И.Козловский «Памятник А.В. Суворову»

Статуя

К какому жанру скульптуры относится произведение?

В.И. Демут-Малиновский. Скульптурное оформление Михайловского дворца

Анималистический жанр

К какому жанру скульптуры относится произведение?

Агесандр (Александр) «Венера Милосская»

Статуя

К какому жанру скульптуры относится произведение?

Агесандр Родосский, Полидор, Афинодор «Лаокоон и его сыновья»

Скульптурная группа

К какому жанру скульптуры относится произведение?

Лоренцо Бернини «*** Кардинала Сципиона Боргезе»

Бюст

К какому жанру скульптуры относится произведение?

Этьен Морис Фальконе «Грозящий Амур»

Статуя

К какому жанру скульптуры относится произведение?

Скульптура Древнего Египта «Бастет»

Анималистический жанр

Список использованных источников и литературы

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? – М., 1991.
2. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. – М., 1990.
3. Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. – М.: Советский художник, 1983.
4. Гречук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства. - М.: РИП-холдинг, 2013.
5. Евстратова Е. Скульптура. – М.: Слово, 2001.
6. Ермонская В.В. Что такое скульптура. – М.: Изобразительное искусство, 1977.
7. Ковалдина Н. Как смотреть скульптуру? – М.: Арт-Волхонка, 2010.
8. Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искусства. – М.: Знание, 1978.
9. Лантери Э. Лепка. – М.: В.Шевчук, 2006.
10. Либман М. О скульптуре. – М.: Советский художник, 1962.
11. Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. – М.: Изобразительное искусство, 1982.
12. Перепелкина Г.П. Искусство смотреть и видеть. - М.: Просвещение, 1982.
13. Полякова Н. Скульптура и пространство – М.: Советский художник, 1982.
14. Претте М.К. Как понимать искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. История, эпохи и стили. – М., 2002.
15. Ракитин В.И. Искусство видеть. – М.: Знание, 1972.
16. Рогачевский В. О монументальной скульптуре. - М.,1962.
17. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. - Обнинск: Титул, 1998.
18. Шмидт И.А. Беседы о скульптуре. – М.: Искусство, 1963.
19. ru.wikipedia.org
20. dic.academic.ru
21. www.wikipaintings.org/ru/