

Скульптура

как вид
изобразительного искусства

Первый класс ДХШ г. Рыбинска

Скульптура и ее виды

- **Скульптура** - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную, трехмерную форму и выполняются из твердых или пластических материалов.
- Наряду с термином *скульптура*, происшедшим от латинского *sculpere - вырезать, высекать*, употребляется, как равнозначное, слово *пластика*, происходящее от греческого *pladzein*, что значит лепить.
- *Скульптура — единственный вид искусства дающий объёмно-пространственное изображение.*
- *Основным Предметом изображения в скульптуре являются люди и животные.*
- Первоначально, в узком смысле слова, под скульптурой понимали *ваяние, высекание, вышелушивание, рубку, вырезание*, то есть такой путь создания художественного произведения, при котором художник снимает, сбивает лишние куски или слои камня либо дерева, стремясь как бы высвободить заключенную, таящуюся в блоке скульптурную форму.
- Под пластикой же понимали противоположный ваянию путь создания скульптурного произведения — *лепку* из глины или воска, при которой скульптор не убавляет, а, наоборот, наращивает объем. Главными объектами скульптуры являются человек и изображения животного мира. Основными разновидностями скульптуры являются круглая скульптура и рельеф.

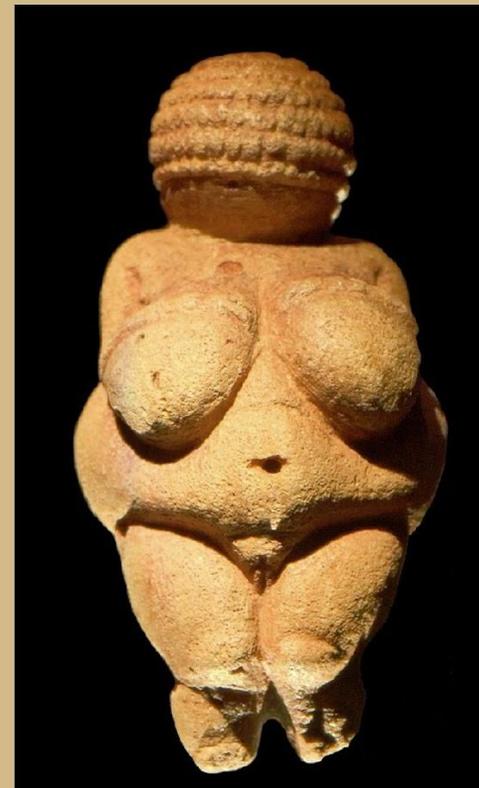
1. Холе-Фельсская Венера
возраст 35 000 лет
Кость. Германия

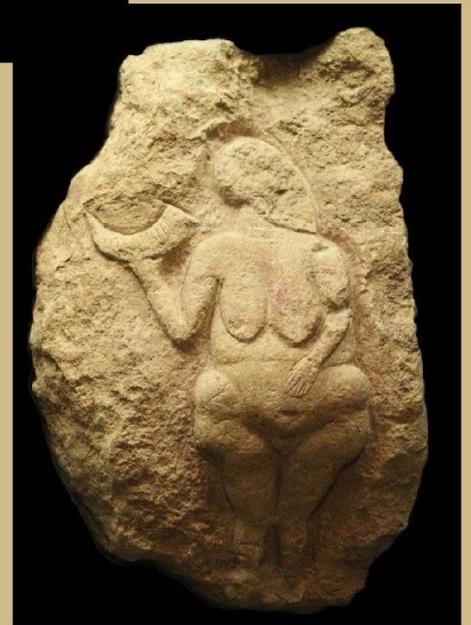
2. Человеколев
или Женщина-львица
возраст 32 000 лет
Кость. Германия

Вестоницкая Венера
возраст
27 000 – 31 000 лет,
Керамика. Моравия

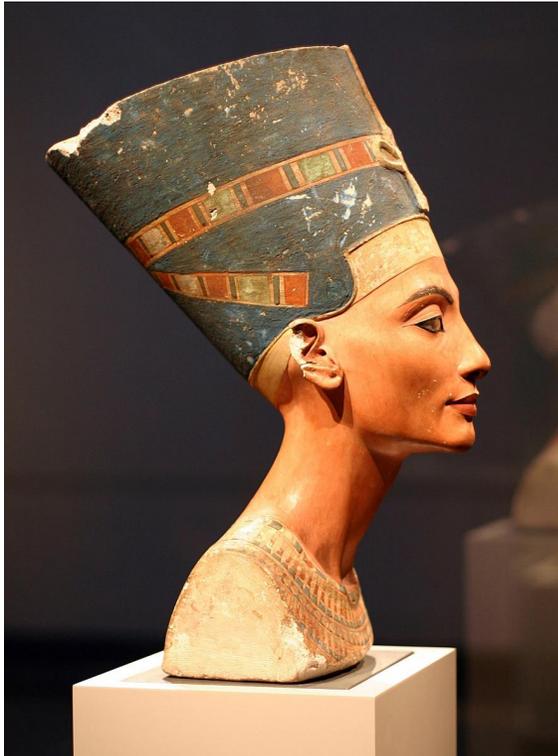
4. Венера
Виллендорфская
возраст
24 000 – 26 000 лет,
Известняк. Австрия

5. Венера
Лоссельская
возраст 20 000 лет
Известняк. Франция

- В настоящее время существует несколько произведений древности, которые выполнены в различных материалах — например, Женская фигурка или *Холе-Фельсская Венера*. Обнаружил находку археолог Конрад Николас в 2008 году на юго-западе Германии, в Швабском Альбе. Наиболее вероятный возраст фигурки – **35 000**. Статуэтка имеет гротескно преувеличенные половые признаки женщины. В мире Древних физиология всегда занимала главенствующее место, ведь самой главной целью была возможность – выжить поэтому женское тело, являло собой символ плодородия, рождения жизни.
- *Женщина – Львица* Следуя хронологии далекого прошлого, следующая находка имеет **32 000** летний возраст —это Человеколев или «Женщина-львица» — *первая зооморфическая скульптура*, с человеческим телом и головой льва, возможно являла собой изображение божества, идола, символа. Место найденной фигурки так же Германия, Швабском Альбе.
- **Палеолитические Венеры.** Следующими представителями древности являются *Палеолитические Венеры* — фигурки *верхнего палеолита*, представляющее собой множество женских фигур, с общими художественными характеристиками — тучные формы или с признаками беременности, подчеркнутые анатомические особенности человеческого тела – живот, ягодицы, груди, но при этом другие части тела практически не заметны, порой они просто отсутствуют. Нет рук и ног. Голова лишена деталей. Всем найденным фигуркам характерна единая особенность – ромбовидная форма статуэток. Статуэтки «Палеолитических Венер» находят на большей части Евразии вплоть до Иркутской области — в местах поселений Древнего человека.
- О том, что они символизируют и какое значение несут в себе нам никогда не станет известно, но *ученые считают их амулетами, оберегами, талисманами местных божеств — плодородия*. Эти статуэтки не прятались, не предназначались для захоронения, а ставились или вешались на видное место, и это объясняет их столь сильное распространение по континенту.

- *Скульптура по своей форме* делится на два основных вида: *круглую скульптуру и рельеф*.
- В круглой скульптуре обычно обработаны все ее стороны, и поэтому зрителю хочется обойти ее кругом и осмотреть со всех точек окружности, чтобы полнее воспринять содержание образа.
- Рельеф занимает по своим изобразительным возможностям промежуточное место между круглой скульптурой и изображением на плоскости рисунком, живописью, фреской.

*Круглая
скульптура*

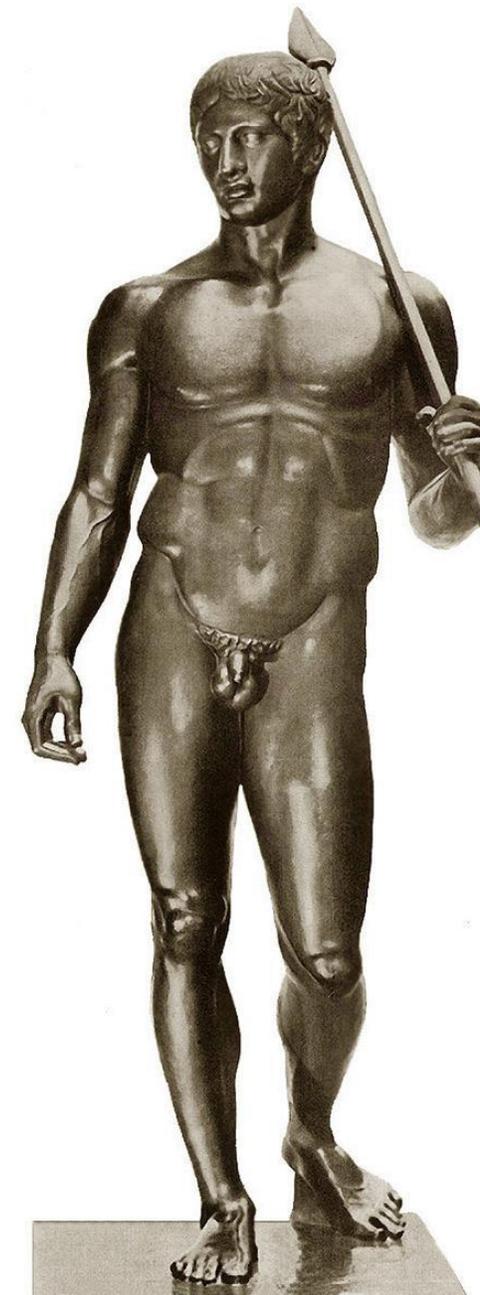

Рельеф

Дискобол

- Многие из этих видов скульптуры были известны уже древним египтянам, художникам Месопотамии и окончательно закрепились в античном искусстве, мастера которого оставили нам классические образцы искусства ваяния.
- **Важнейшим достижением классической античной скульптуры была разработка проблемы передачи движения.** Обычно изображался момент кульминации, когда одно движение как бы закончено и начинается другое — как в статуе **Дискобола** (скульптор **Мирон** 5 век до н.э.), который отвел правую руку с диском назад и вверх до крайнего положения и как бы винтообразно, пружинно, закрутил своё тело. Теперь он словно освободит эту заведенную пружину, стремительно развернется в обратном направлении и выбросит руку с диском вперед. Мы угадываем и представляем себе предшествующее и последующее движение.
- В статуе **Дорифора** скульптор **Поликлет** (5 век до н.э.) разрабатывал каноны пропорций человеческого тела: голова составляет $1/7$ роста, лицо и кисть руки $1/10$, ступня $1/6$. Движение внутри самой фигуры подчинено **контрпосту**.
- Таким образом, разработав методы передачи движения в статичных статуях, античные ваятели вместе с тем ввели в скульптуру и представление о времени, о том, что было до запечатленного в мраморе или бронзе момента и что будет после.

Дорифор

- **Античность вдохновляла и скульпторов-классицистов 18 — 19 веков — итальянца А. Канову, датчанина Торвальдсена и других.** Пластические качества скульптуры, красота движений, плавность, гармония частей и целого стали для этой скульптуры основным критерием художественного качества.

Скульптурная группа **Три грации** относится к позднему периоду творчества **Антонио Кановы**, когда слава мастера была столь велика, что каждое его новое произведение встречали с воодушевлением. Канова воплотил свои представления о красоте в образах граций — античных богинь, олицетворяющих женскую прелесть и очарование. Достоинством этой группы современники считали новое решение. В отличие от восходящей к античности композиции, где две крайние фигуры обращены к зрителю лицом, а центральная, обнимающая своих подруг, — спиной, Канова представил своих граций стоящими рядом, причем две крайние обращены лицом друг к другу и к подруге, стоящей в центре. Все три стройные женские фигуры слились в объятии; их объединяет не только сплетение рук, но и шарф, спадающий с руки одной из граций. Композиция Кановы очень компактна и уравновешенна. Подруги стоят около жертвенника, на который возложены три венка цветов и гирлянда, символизирующие их нежные узы. Эта скульптурная группа пользовалась большим успехом у современников Кановы, настолько воплощая их идеал красоты, что о ней говорили: "Она прекраснее, чем сама красота".

- **Б. Торвальдсен** *Ганимед, кормящий Зевсова орла*
- **Ганимед** — сын троянского царя Троса и нимфы **Каллирой**. Прельстившись необычайной красотой юноши, Зевс похитил его, послав за ним орла (по другой версии — сам превратившись в орла). Ганимед был вознесен на Олимп, где стал виночерпием — разливал богам нектар и подносил амброзию. За Ганимеда Зевс подарил Тросу великолепных божественных коней (по другой версии — золотую виноградную лозу, выкованную Гефестом). Композиция выполнена с непревзойдённым изяществом и естественностью. Грациозное тело юноши и могучая фигура птицы объединены в симметричную, но свободную группу.

Круглая скульптура

- *Всегда связана с определенной пространственной средой, освещена естественным или искусственным светом. Свет и тень служат средством выявления художественно-пластической сущности скульптуры. Они располагаются на поверхности в соответствии с характером лепки, а также с местоположением источника освещения.*

Жанры круглой скульптуры

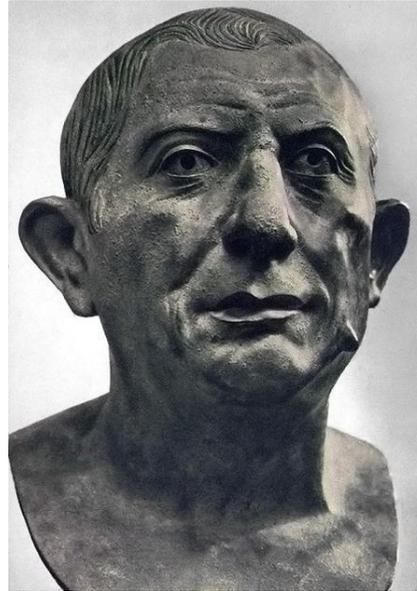
Статуя

Скульптурная группа.

Портрет

Анималистический жанр

Главными типами круглой скульптуры являются: статуя, статуэтка, бюст, торс и скульптурная группа.

- **Статуя** — свободно стоящее объемное изображение человеческой фигуры в рост, а также животного или фантастического существа. Обычно статуя помещается на постаменте. Так называемая конная статуя изображает всадника.
- **Статуэтка** — вид мелкой пластики; статуя настольного (кабинетного) размера намного меньше натуральной величины, служащая для украшения интерьера.
- **Бюст** — погрудное, поясное или оплечное изображение человека в круглой скульптуре.
- **Торс** — скульптурное изображение туловища человека без головы, рук и ног. Торс может быть обломком античной скульптуры или самостоятельной скульптурной композицией.

Хрисоэлефантинная скульптура — скульптура из золота и слоновой кости, характерная для античного искусства. Хрисоэлефантинная скульптура состояла из деревянного каркаса, на который наклеивались пластины из слоновой кости, передававшие обнаженное тело; из золота исполнялись одежда и волосы.

Принципы композиции в круглой скульптуре несколько отличаются от принципов композиции такого же сюжета в живописи. Скульптор стремится к предельной лаконичности, суровому отбору и сохранению лишь тех совершенно необходимых деталей, без которых смысл произведения был бы неясен. Такое самоограничение вытекает из природы скульптурного материала - камня или дерева, целостный объем которого нельзя чересчур дробить. Мелочная детализация нарушила бы единство этого скульптурного блока.

В круглой скульптуре очень трудно решить многофигурную сцену. Фигуры надо как можно больше сблизить и вместе с тем позаботиться о том, чтобы одна фигура не заслоняла другую, так как слитность их помешает выявлению четкого силуэта.

Роль рельефа как вида скульптуры весьма значительна. Он обладает древней историей, большими художественными возможностями, имеет свои художественные и технические особенности.

Рельеф от итальянского *relievo* - выступ, выпуклость, подъем.

Рельеф, как и круглая скульптура, *обладает тремя измерениями* (хотя третье, глубинное измерение часто бывает несколько сокращенным, условным).

Композиция фигур в рельефе разворачивается вдоль плоскости, которая служит и технической основой изображения и одновременно фоном, позволяющим воспроизводить в рельефе пейзаж и многофигурные сцены. **Такая органическая связь с плоскостью и является особенностью рельефа.**

Низкий рельеф, или **барельеф** (от французского слова *bas* — **низкий**), то есть такой, в котором изображение **меньше, чем наполовину своего объема** выступает над плоскостью фона.

Высокий рельеф, или **горельеф** (от французского слова *haut* — **высокий**), когда изображение выступает над плоскостью фона **больше, чем наполовину своего объема**, а местами, частично даже отрывается от фона.

Рельеф по отношению к фону **может быть не выпуклым, а вогнутым**, углубленным, то есть как бы обратным. Такой рельеф называется **койланоглиф**. Он был распространен в искусстве Древнего Востока, Египта и в античной резьбе по камню.

Виды скульптуры:

По своему *назначению* скульптура подразделяется на:

монументальную; на монументально-декоративную;

станковую; скульптуру малых форм.

Монументальная скульптура — рассчитана на конкретное архитектурно-пространственное, природное окружение, создается для восприятия зрителя, предназначена дополнить архитектурные формы

Фриз — декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, обрамляющей ту или иную часть архитектурного сооружения. Скульптурный фриз состоит из фигурных композиций.

Атлант — скульптурное изображение мужской фигуры, служащее опорой балкона или другой части здания.

Кариатида — скульптурное изображение стоящей женской фигуры, служащее опорой балки в здании. Обычно кариатиды прислонены к стене или выступают из нее.

Маскарон — выполненная в виде головы или маски рельефная скульптурная деталь. Маскарон помещается на замковых камнях арок дверных и оконных проемов, на консолях, стенах и т.д.

Памятник — произведение искусства, созданное для увековечивания людей или исторических событий: скульптурная группа, статуя, бюст, плита с рельефом или надписью, триумфальная арка, колонна, обелиск, гробница, надгробие.

Стела — вертикально стоящая каменная плита с надписью, рельефным или живописным изображением.

Обелиск — четырехгранный, кверху суживающийся столб, увенчанный заострением в виде пирамиды.

Ростральная колонна — отдельно стоящая колонна, ствол которой украшен скульптурными изображениями носовой части кораблей.

Монументально-декоративная скульптура

Она тесно связана с архитектурой, включает все виды скульптурного убранства зданий, как изнутри, так и снаружи: статуи на городских мостах, группы на фасадах зданий, в нишах или перед порталом, рельефы и т. д.

Блестящим примером явился *Советский павильон на Всемирной выставке 1937 года в Париже*, сооруженный по проекту *Б. М. Иофана* и увенчанный прославившейся с тех пор скульптурной группой работы *В. И. Мухиной*. Все здание пронизано движением, переданным в нарастании горизонтальных форм, переходящих в главной центральной части в вертикаль взлетающего пилона.

Установленная на кровле пилона группа *Рабочий и Колхозница* в своей композиции последовательно повторяет это движение: сначала - вперед, а затем - ввысь. Высоко взметнув вверх серп и молот, дружно шагают вперед молодые и прекрасные гиганты - рабочий и колхозница, олицетворяющие весь советский народ. Композиционной осью группы является мощная диагональ, придающая этому движению стремительность. Это движение, как основная мелодия *марш победившего народа*, получает подготовку и опору, словно в оркестровой инструментровке, в звучании архитектурных форм всего здания.

В монументально-декоративной скульптуре, также, как и в скульптуре монументальной, большое значение имеет *пропорциональность масштабов и соотношение объема памятника и пространства, в котором он поставлен.*

При этом скульптору нужно иметь в виду не только математические масштабы и правильные соотношения с пропорциями архитектуры, но и возможности человеческого видения и восприятия. К монументально-декоративной скульптуре относится и садово-парковая скульптура: статуи, бюсты, фонтаны, декоративные вазы и т. п. Эта скульптура тесно связана с пейзажем парка, хорошо гармонирует то с зеленым фоном, то с красками осенней листвы.

Станковая скульптура

Она называется так потому, что *устанавливается на станке* или подставке и *предназначается для выставок, музеев, общественных и жилых помещений* (последнее даже породило специальное понятие *кабинетная скульптура*).

Станковую скульптуру рассматривают на близком расстоянии, вне зависимости от ее окружения, от соседних с ней произведений или архитектуры интерьера. *По своим размерам станковая скульптура обычно бывает или меньше натуральной величины*, или ненамного превышает ее. Это делается затем, чтобы избежать изображения человека в натуральную величину, так как оно может выглядеть как муляж (точный слепок), что нехудожественно и неприятно.

Станковая скульптура *по содержанию отличается чрезвычайным разнообразием*. Станковая скульптура охватывает очень широкий круг сюжетов. Станковое произведение требует, чтобы зритель надолго остановился перед ним, погрузился в мир чувств, переживаний и характеров, как бы читая интересный рассказ, заглядывая в душу персонажей.

Скульптура малых форм

Особым видом станковой скульптуры является скульптура малых форм. Это небольшие статуэтки из чугуна, бронзы, стекла, фаянса, терракоты, пластмассы, дерева и других материалов, изображающие людей и животных.

Особенно распространены станковые статуэтки зверей и домашних животных, исполняющиеся мастерами, которых называют *анималистами* (от латинского слова "animal" — животное). Вообще раздел анималистической скульптуры имеет древнюю историю и не может быть зачислен только в жанр станковой скульптуры.

Такая скульптура малых форм содержит в себе и *некоторые черты декоративности*, поскольку она в основном призвана украшать быт человека, его жилище. Особенно это относится к произведениям из фарфора и фаянса, которые обычно расцвечиваются разными красками, так что их выразительность создается не только объемом, но и цветом.

В скульптуре малых форм *возможны сатирические образы, шаржи*. Будучи по своему характеру искусством многотиражным, то есть таким, когда созданное художником произведение повторяется затем (в условиях промышленного производства) в тысячах экземпляров, скульптура малых форм этой своей особенностью *граничит с прикладным искусством*.

Кинетические скульптуры —

(лат. kinetikos — движение, приводящий в движение) — направление в современном искусстве, обыгрывающее эффекты реального движения всего произведения или отдельных его составляющих.

Кинетизм основывается на представлении о том, что с помощью света и движения можно создать произведение искусства. Объекты представляют собой движущиеся установки, производящие при перемещении интересные сочетания света и тени, иногда звучащие. Эти тщательно сконструированные устройства из металла, стекла или других материалов, соединённые с мигающими световыми устройствами, получили название «мобилей».