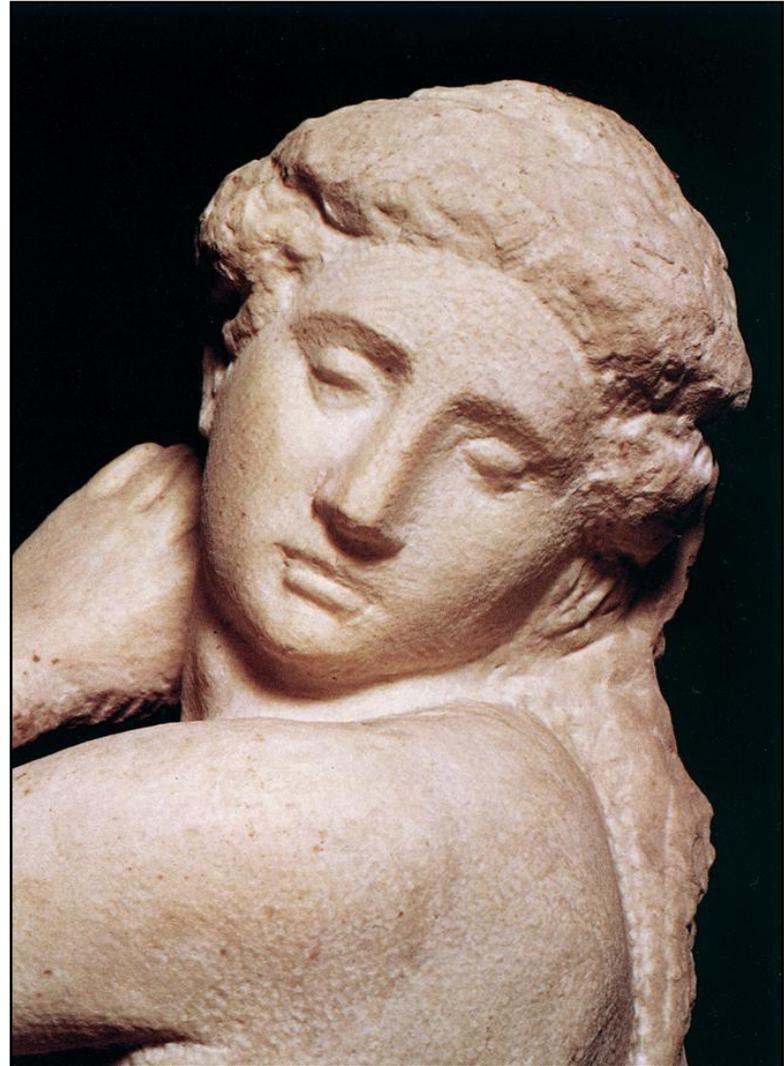

СКУЛЬПТУРА

Рассматриваемые вопросы:

1. Определение скульптуры как вида искусства.
2. Видовая классификация
 - 2.1. Круглая скульптура и рельеф
 - 2.2. Классификация по назначению
3. Материалы и техника обработки
4. Жанры скульптуры.
5. Художественный язык скульптуры.

Микеланджело Давид Аполлон.
1525-1530. мрамор

1. Определение скульптуры как вида искусства

Скульптура (лат sculpture от sculpo – вырезаю, высекаю) *ваяние, пластика* – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют физически материальный, предметный объём и трёхмерную форму, размещённую в реальном пространстве.

Донателло. Давид.
1430-1440. Бронза.
Флоренция. Национальный музей.

2. 1 Разновидности скульптуры:

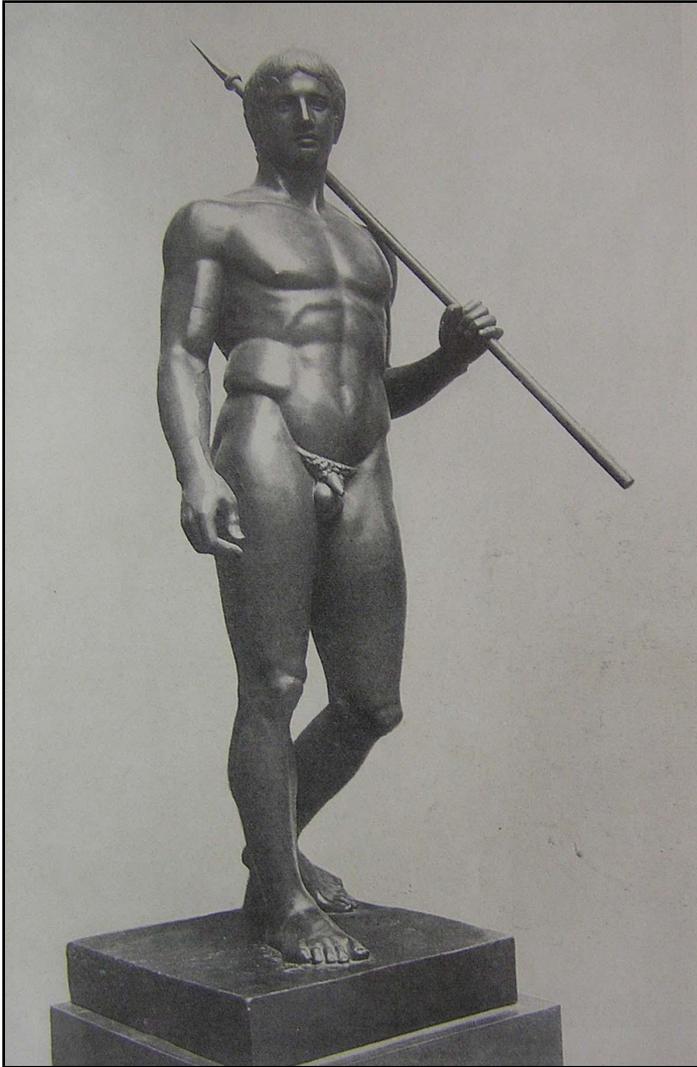
Скульптура

```
graph TD; A[Скульптура] --- B[Круглая скульптура]; A --- C[Рельеф];
```

Круглая скульптура

Рельеф

Круглая скульптура

Круглая скульптура – один из основных видов искусства скульптуры, произведения которого могут восприниматься при круговом обходе с разных точек зрения

Поликлет. Дорифор

Рельеф

Рельеф

Выпуклый

Сквозной

Углублённый

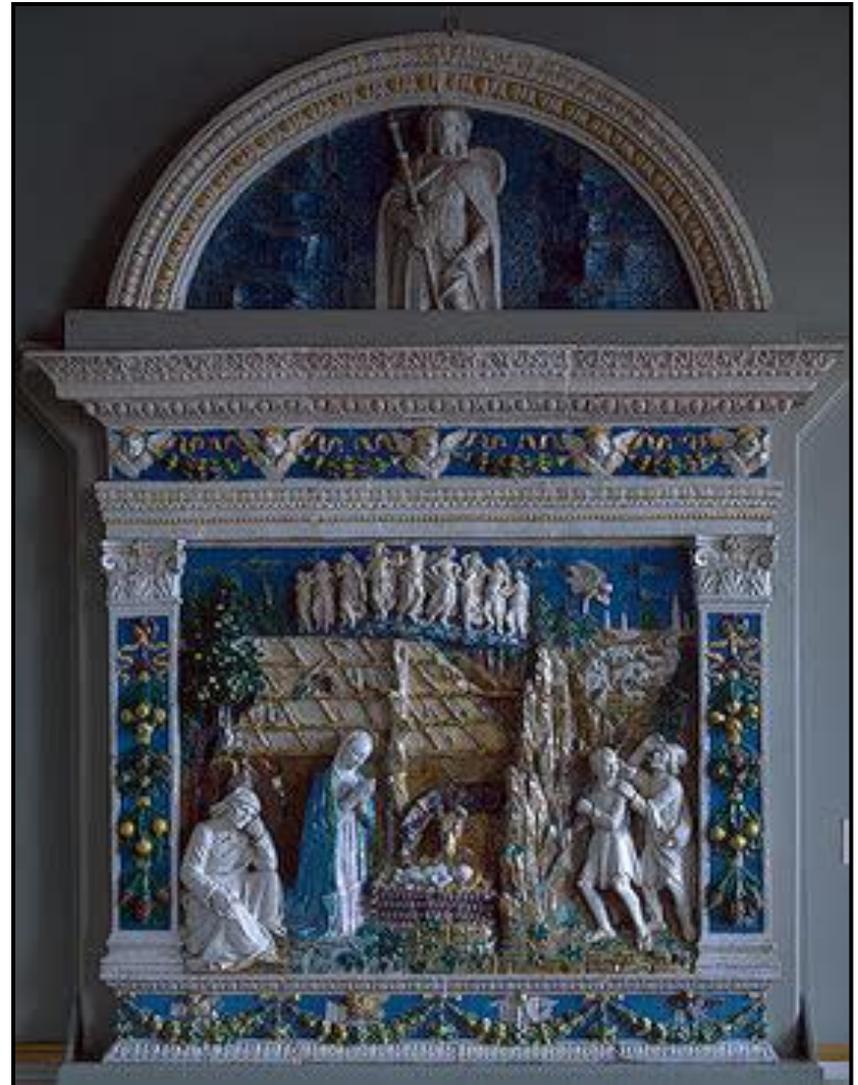
Барельеф

Горельеф

Контррельеф

Койланаглиф

Рельеф – один из видов скульптуры. В отличие от круглой скульптуры его пластические формы располагаются на плоскости и ориентируются на неё. При этом пространственные отношения могут передаваться условно, сокращённо, а формы соответственно уплощаться. На фон рельефа могут наноситься очень слабо выступающие изображения (пейзаж, архитектура). В таком сложном по пространственной композиции **живописном рельефе** происходит сближение возможностей пластики и живописи. Основные выразительные средства рельефа – развёртывание композиции на плоскости (фриз), возможность построения пространственных планов. В **высоком рельефе** различают **барельеф** и **горельеф**

Джованни делла Роббиа Рождество
Италия. Начало 16 в.
Майолика. 262x167 см

Барельеф

Барельеф (фр. Bas relief - низкий рельеф) – разновидность выпуклого рельефа, низкий рельеф, в котором изображения возвышаются над плоскостью фона не более чем на половину своего реального объёма. Барельефы украшают стены зданий, постаменты памятников, стелы, мемориальные доски, монеты, медали, камеи.

Портреты Птолемея II и Арсинои II
(камея Гонзага)
Древний Египет
Александрия. 3 в. до н.э.
Сардоникс; камея. 15.7x11.8 см

Горельеф

Горельеф (фр. Haut-relief – высокий рельеф) – разновидность выпуклого рельефа, высокий рельеф, в котором изображение возвышается над плоскостью фона более чем на половину своего объёма и даже могут восприниматься почти как полубъёмные, лишь соприкасающиеся с плоскостью.

Джованни Баттиста Фоджини

Поклонение пастухов

Италия. Около 1675 г.

Мрамор. 1.35x86x28 см

Углублённый рельеф

Углублённый рельеф – скульптурный рельеф, в котором предметы и фигуры представлены объёмами «изнутри», углублёнными в условный плоскостный фон рельефа. Углублённом рельефе различают **контррельеф** и **койланаглиф**.

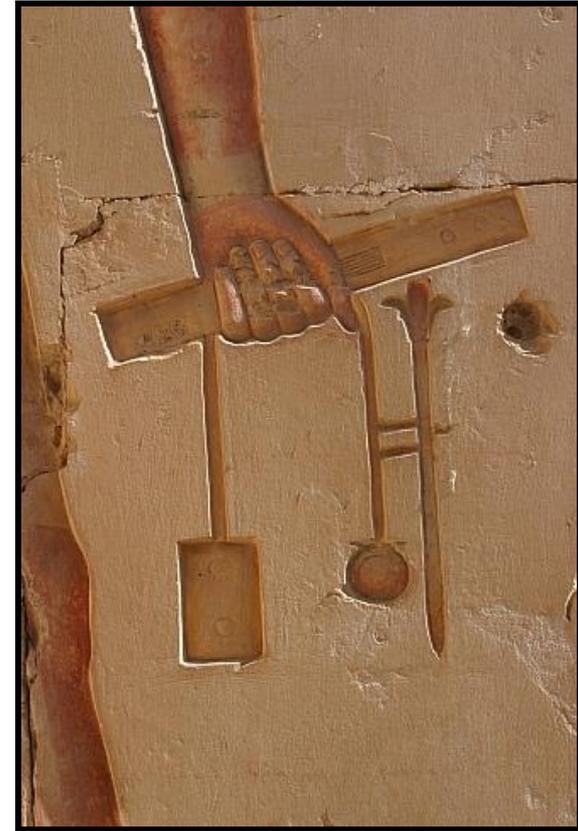

Стелла Хекаиба Др. Египет.

Койланаглиф

Кайланаглиф (en creux фр. «полный») – вид углублённого рельефа, в котором углублены контуры фигур, а рельеф достигает самыми выпуклыми точками верхней плоскости, общей с плоскостью стены или предмета. Кайонаглиф часто встречается в архитектуре Древнего Египта и на древневосточных и античных инталиях.

Рельеф Др.Египта

Тот с инструментами писца.
фрагмент

Рельеф с изображением
Эхнатона и Нифертити.

Контррельеф

Контррельеф – углублённый рельеф, углубления которого являются строго негативными по отношению к выпуклому рельефу (как правило барельефу). Контррельеф применяется обычно в инталиях – разных камнях, служивших печатями и дававших барельефный оттиск.

Меркурий и Фортуна
Франция (?)
17 в. Лазурит; инталия. 1.9x1.5 см

*« В углублённом рельефе не
фигура бросает тень на фон,
а тень на фигуру»*

Виппер Б.Р

Портреты Септимия Севера,
Каракаллы и Геты
Древний Рим, 2-3 вв.
Сердолик, золото; инталия.
3.2x2 см

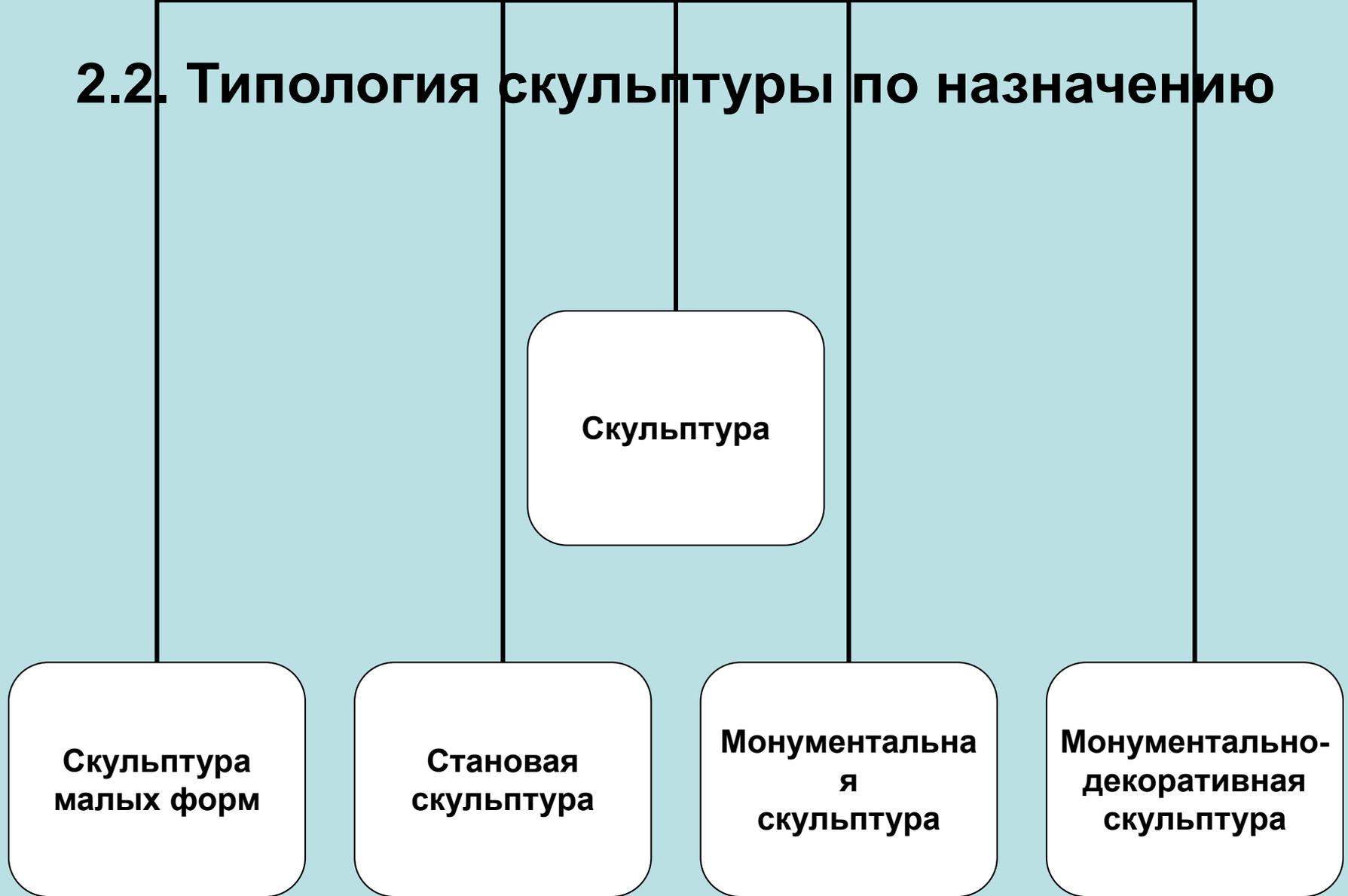
Сквозной рельеф

Стремление скульпторов наделить форму новым, неожиданным характером взаимоотношения с окружающим пространством привело к появлению специфического художественного решения – **сквозного рельефа**. Скульптурный образ создан с помощью основных, наиболее выразительных контурных линий. Пространство, проникая в открытую рельефную форму, неожиданно обогащает её как-бы изнутри, принося в скульптуру особую лёгкость и трепетную воздушную динамику.

И.С. Ефимов. Олень. Металл. 1960

2.2. Типология скульптуры по назначению

Скульптура малых форм

Скульптура малых форм, *мелкая пластика* – небольшие произведения, создаваемые скульпторами, изготавливаемые художественной промышленностью и народно-художественными промыслами из керамики, кости, металла и др. материалов и рассчитанные на украшение личного быта. К скульптуре малых форм относят жанровые статуэтки, настольные портретные изображения, всевозможные виды игрушки.

Нэцкэ: **Два щенка**

Сюнкосай. Япония, Осака. 19 в.

Слоновая кость; резьба.

3.5x2.6 см

Нэцкэ: **Фукурокудзю**

Маса. Япония, Осака. Конец

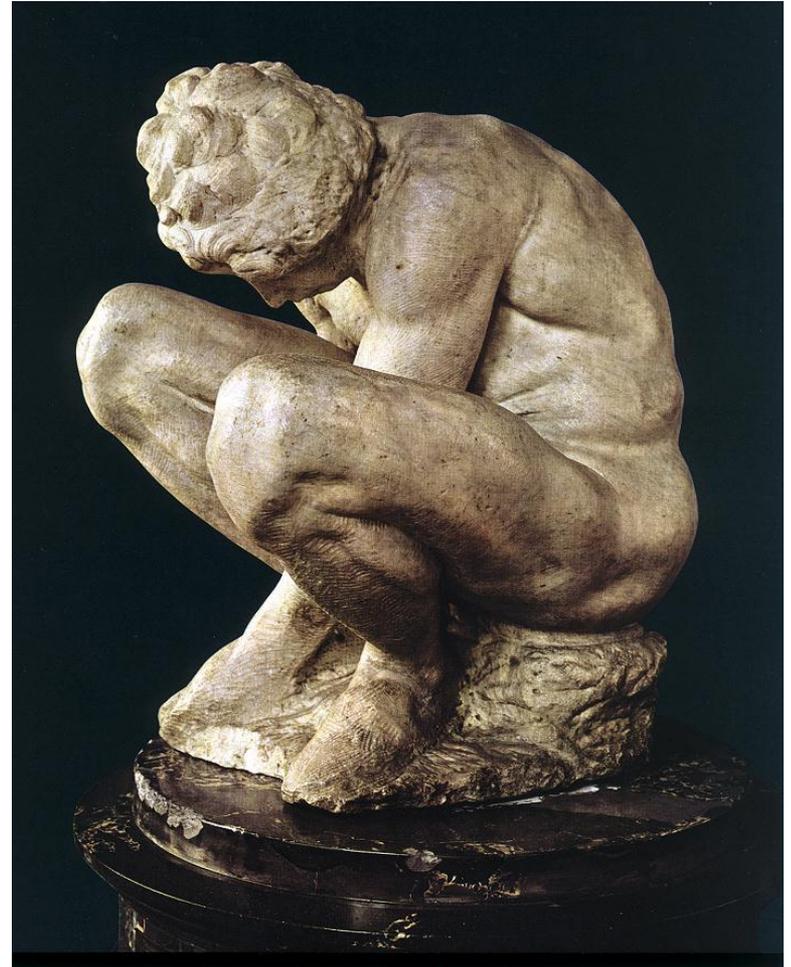
18 в. Слоновая кость; резьба.

4.8x3.7 см

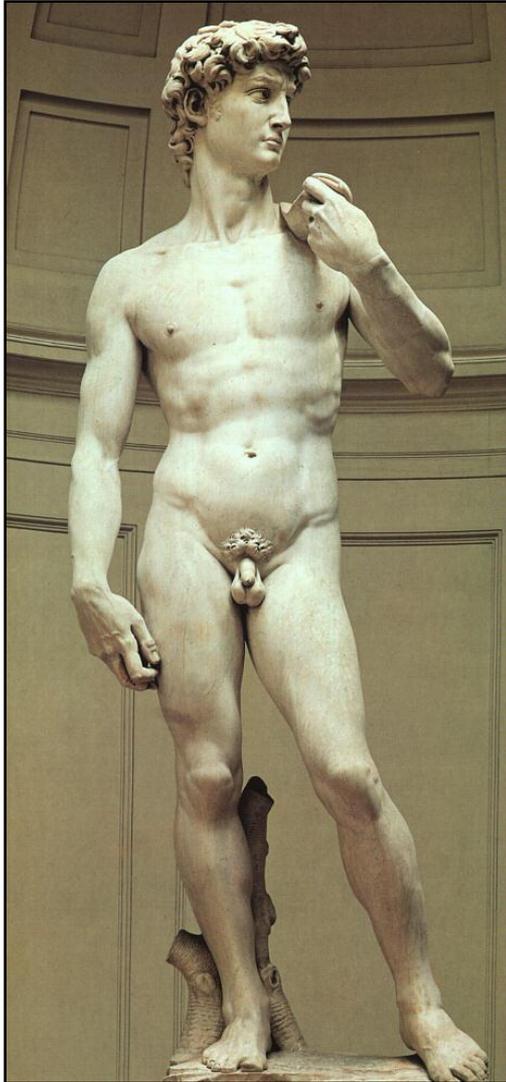
Станковая скульптура

Станковая скульптура – род скульптуры, одна из важнейших областей станкового искусства. Станковая скульптура включает различные виды скульптурной композиции (голова, бюст, фигура, группа), различные жанры (портрет, сюжетная, анималистика, абстрактные композиции). В станковой скульптуре используются различные технические методы – лепка, высекание, резьба, литьё, выколотка, ковка, чеканка, применяются различные материалы: глина, камень, гипс, стекло, пластилин. Станковая скульптура рассчитана на восприятие с близкого расстояния, не связана с предметным окружением и архитектурой конкретного интерьера. Она предполагает продолжительный контакт со зрителем. Обычный размер – меньше натуральной величины, равен ей или чуть его превышает. Ей свойственны повествовательность, психологизм, часто используется язык метафоры и символа,

Микеланжело. Скорчившийся мальчик.
Мрамор. ГЭ

Монументальная скульптура

Монументальная скульптура – один из древнейших видов скульптуры, имевший первоначальное культовое, а потом мемориальное назначение. К монументальной скульптуре относятся однофигурные, многофигурные, конные памятники, мемориальные ансамбли, монументы в память выдающихся людей, рельефы. Монументальная скульптура устанавливается как в городском пространстве, так и природной среде. Она призвана организовывать архитектурный ансамбль, органично войти в естественный ландшафт.

Микеланджело. Давид. 1501 - 1504

Монументальная скульптура призвана увековечивать исторические события и обращена к массам. Это определяет характер пластического решения, её композицию и масштаб. Произведения монументальной скульптуры рассчитаны на восприятие с большого расстояния и на долговременное существование. Они создаются из прочных материалов (гранит, бронза, медь, сталь), устанавливаются на больших открытых пространствах. Большое значение для восприятия имеют активный силуэт и обобщённая трактовка объёмов.

Фремье. Статуя Жанны Д'арк в Париже.
1874

Монументально-декоративная скульптура

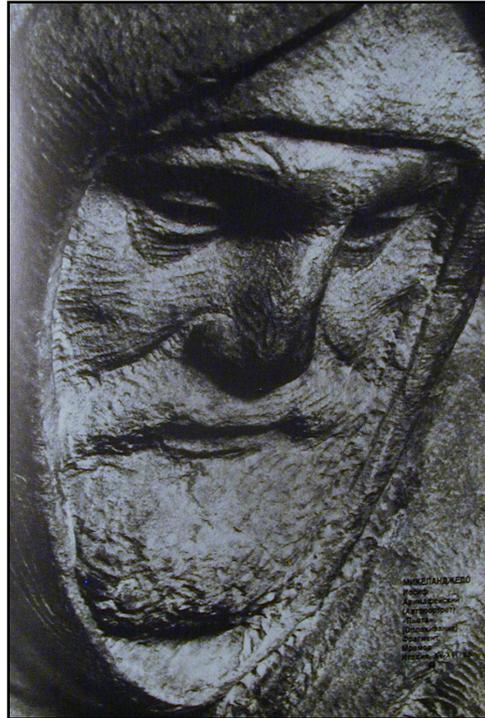
Монументально-декоративная скульптура – род скульптуры, по своей природе являющейся синтетическим, тесно связанным с архитектурой и природным ландшафтом: она оформляет фасады, интерьеры зданий, вводится в композицию мостов, триумфальных арок, фонтанов, включается в естественную среду парков и садов. Парковая скульптура образно и пластически взаимодействует с природным окружением, что определяет её интимное, лирическое звучание и тяготение к аллегорическим образам.

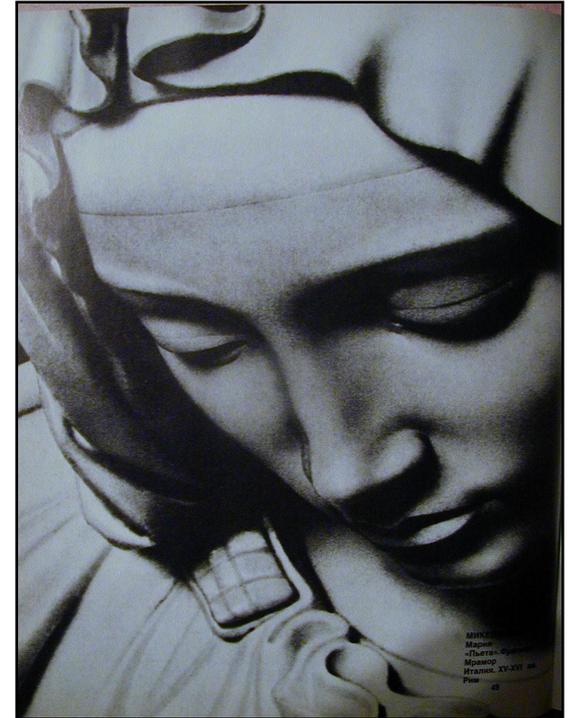
Джованни да Болонья. "Аппенино". Парк Пратолино.

3. Материалы и техника обработки

Материалы и техника обработки имеют очень большое значение в скульптуре. Умение найти соответствующую материалу идею и тему, или, наоборот, воплотить идею в подходящем материале – важный элемент дарования скульптора. Есть более гибкие и менее послушные материалы. Они тогда дают желаемый эффект, когда используют его возможности до конца. Принцип, определяющий значение материала в скульптуре, гласит о том, что **концепцию ваятеля определяют не столько особенности материала, сколько смысл, идея, задачи художественного произведения.** Следовательно материал подчиняется художественной идее.

Микеланджело.
Положение во гроб.
фрагмент Ок. 1550-1555.
Флоренция, Собор Санта
Мария дель Фьоре.

Микеланджело. Пьета.
1498-1499. мрамор. Рим. Собор
Св. Петра.

Техника
скульптуры

Лепка
в мягких
материалах

Обработка
твёрдых
материалов

Отливка
и чеканка
в металле

Процесс работы над скульптурой

Замысел скульптора реализуется в рисунках. Это могут быть зарисовки с натуры, по памяти и импровизации. Рисунки скульптора отличаются от рисунков живописца. Штрихи здесь передают не просто контур фигур, а динамик форм в пространстве. Скульптор всегда стремится охватить форму и движение фигур с разных сторон, как бы одновременно с нескольких точек зрения.

Леонардо да Винчи. Набросок лошади

Материалы для подготовительной работы:

Модель будущей работы выполняется из **глины** или **пластилина**. Это очень податливые материалы, допускающие дополнения и исправления. Часто художник делает несколько глиняных **моделей**. Маленькие модели дают самое общее представление о композиции. Большая вспомогательная модель наиболее точно передаёт формы будущей работы. Для создания большой глиняной модели требуется **каркас**, так как без него глина оседает. Каркас делается из проволоки и деревянных дощечек.

Лепка в мягких материалах: Глина

Глина – исключительно гибкий материал, отзывающийся на малейшее прикосновение художника. Маленькие частицы глины можно добавлять и отнимать, внося необходимые изменения. Кроме того глина допускает быстрый темп работы. Если глина применяется не как вспомогательное средство, а как самостоятельный пластический материал, то она требует обжига. Обожжённая глина носит название **терракоты**. Для глиняных статуэток характерны обобщенные замкнутые формы,

Афродина в раковине.
Статуэтка из Танагры(Беотия).
Кон 4 в. до н.э.

Майолика

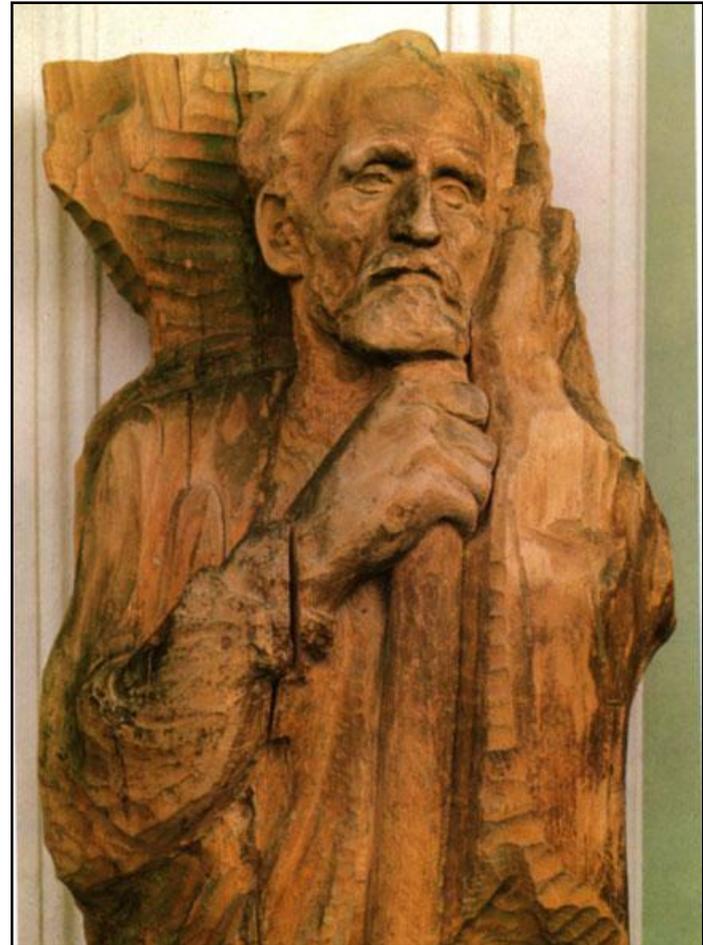
Майолика – вид керамики, изделия из цветной обожжённой глины, покрытые непрозрачной **эмалью**. Термин происходит от старого названия о. Мальорка в Средиземном море, через который в Италию ввозили произведения испано-мавританской керамики. Декор наносится на майоликовые произведения росписью перед обжигом, поверх сырой эмали белого цвета. Благодаря невысокой температуре обжига живопись майолики богата красками. В России 17-18 вв. эта техника имела название **ценины, ценинного дела**

Неизвестный мастер.
Мадонна с младенцем.
Италия, 16 век.

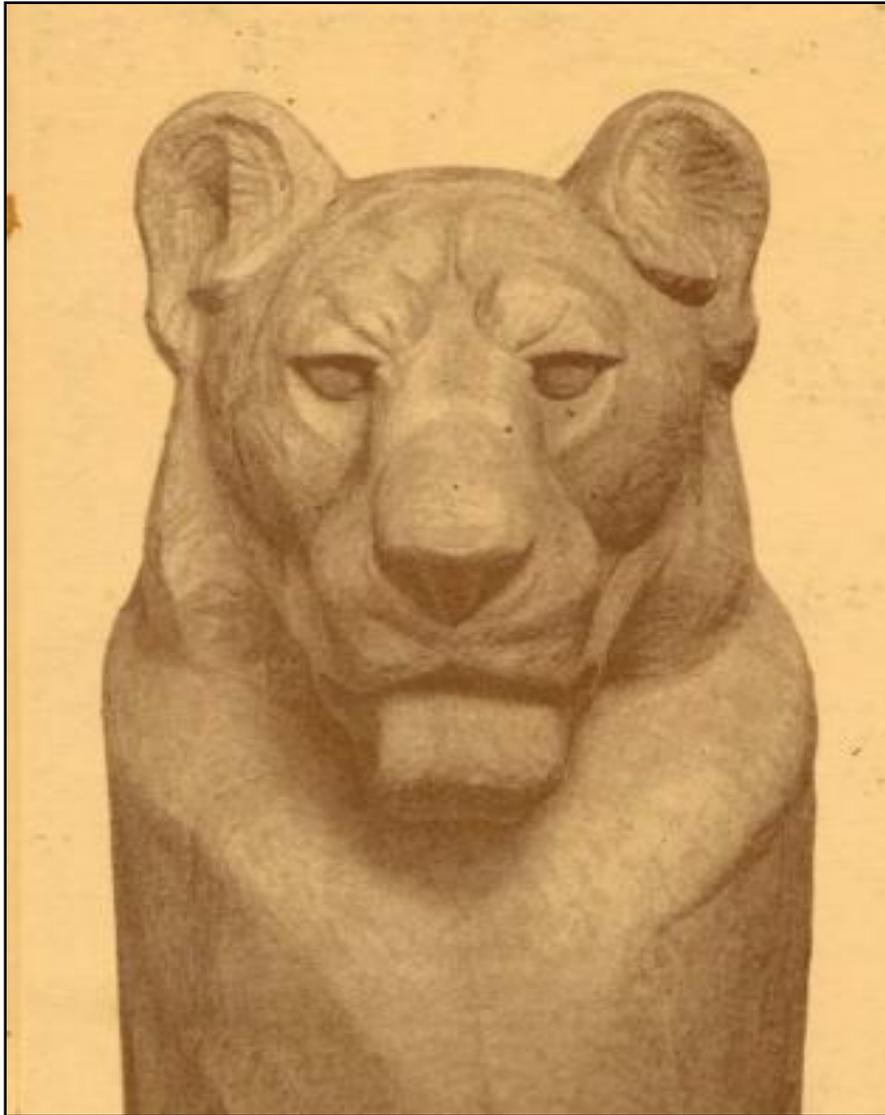

Дерево

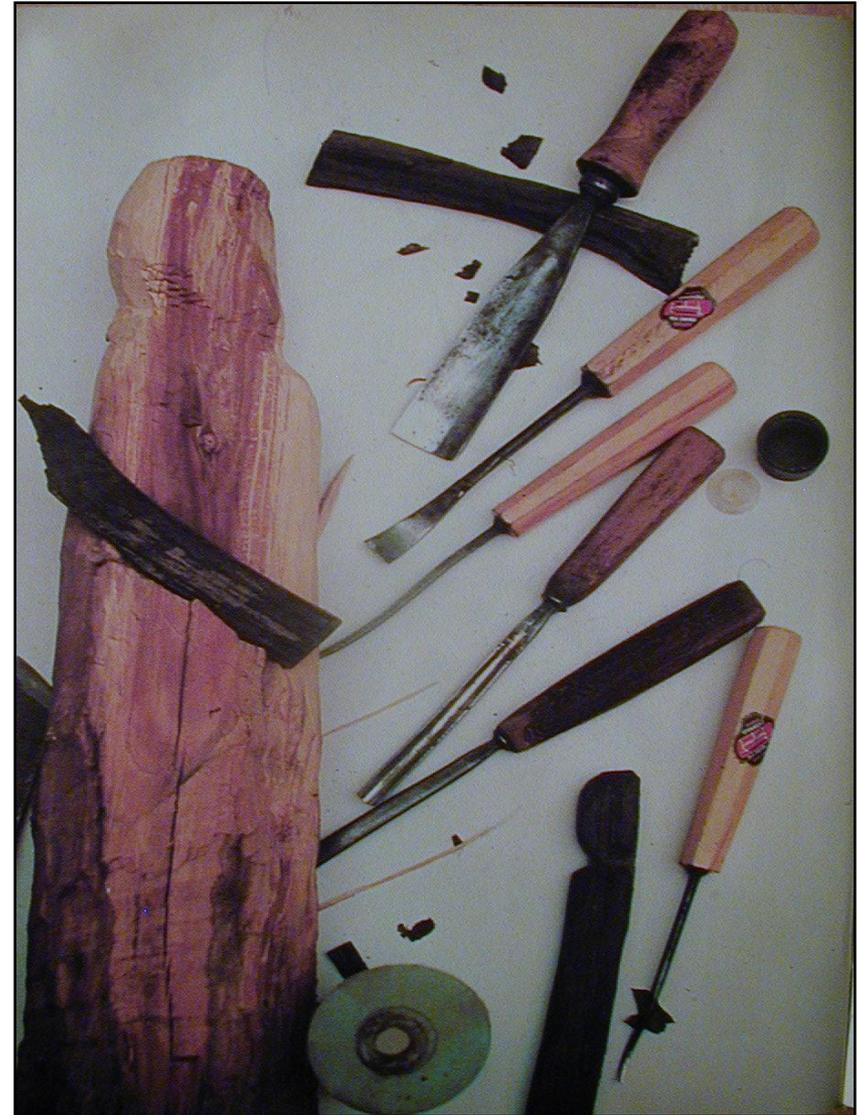
Дерево – один из древнейших материалов. Оно допускает большую свободу в обработке форм, богатство деталей, но меньшее количество нюансов и переходов, чем в камне. В дереве возможны резкие выступы, ответвления формы, острые, угловатые грани, резкие контрасты и мягкое волнение поверхности. . Достоинством этого материала также является богатая текстура и поверхность. Однако дефект дерева в том, что его нельзя обрабатывать во всех направлениях – нельзя обрабатывать дерево в поперечном волокнам направлении. Дереву доступно чрезвычайное богатство масштабов: от монументальных многофигурных композиций до миниатюрных статуэток.

С. Т. Коненков. Дядя Григорий. 1916.

В. Ватагин. Львица

Материалы для работы с деревом

Камень

Камень – самый разнообразный скульптурный материал. Он может быть цветным и бесцветным, прозрачным, блестящим, тусклым, жёстким, мягким. Все породы камня объединяют более или менее общие технические приёмы – высекание, отнимание материала. Тем не менее у каждой породы камня есть свои требования, воздействующие на фантазию и технику скульптора.

Канова, Антонио

Танцовщица

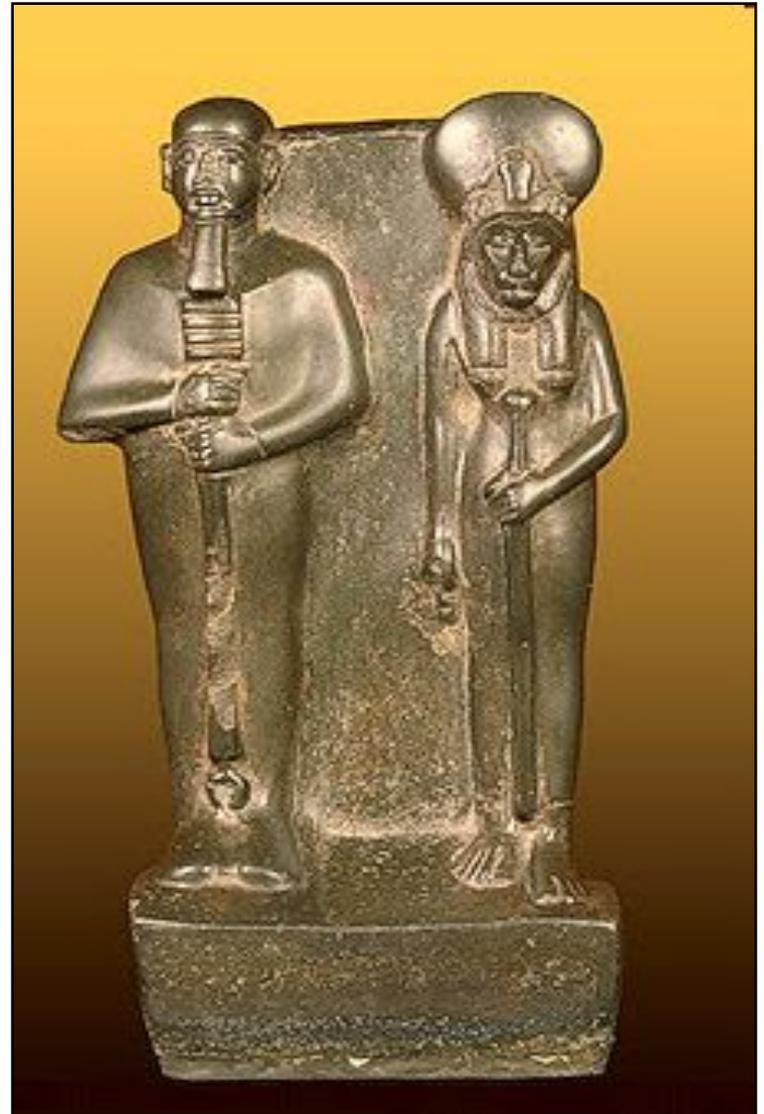
Италия. 1812 г.

Мрамор. 179 см

Крепкие, труднообрабатываемые материалы: обсидиан, базальт, порфир.

Крепкие, труднообрабатываемые материалы побуждают к экономным, упрощённым формам и сдержанным движениям. Их особо охотно применяли египтяне. Так, например, вполне законченная египетская статуя остаётся кубической массой, ограниченной гладкими плоскостями. Отсюда их удивительная замкнутость, своеобразный монументальный покой, который сказывается даже в их взглядах. Почти всем твёрдым породам камня свойственен тёмный тон.

Птах и Сохмет
Древний Египет. Поздний период, XXVI
династия (?). 7 - 6 вв. до н.э.
Базальт. 58 см

Алебастр

Алебастр – мягкий, блестящий материал, пригодный как для мелкой, так и для крупной скульптуры и позволяющий тонкую обработку поверхности. Алебастр широко использовался в Месопотамии. С 14 века он широко применялся в Западной Европе. В статуях, выполненных в этом материале, подчёркивается хрупкость и прозрачность.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР
Мадонна с Младенцем
Италия. 15 - начало 16 в.
Алебастр, позолота. Выс. 66 см

Мрамор

Мрамор – самый богатый материал скульптуры, соединяющий в себе преимущества всех других пород: прочную структуру, красивый тон(от белого до глубокого чёрного), нежные переходы светотени. В мраморе возможна точная моделировка и мягкое расплывчатое сфумато. Полировка мрамора в различное время отличалась. Так, в Греции избегали слишком блестящей полировки. В эпоху Возрождения, напротив, мастера полировали скульптуру до предельного блеска.

Фальконе, Этьен Морис

Зима

Франция. Между 1763-1771 гг.

Мрамор. 135 см

Глиптика

Глиптика – искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, а также на стекле и слоновой кости. Резные камни (**геммы**) с древних времён служили амулетами, печатями, украшениями. Геммы с врезанными (**инталии**) и выпуклыми (**камей**) изображениями выполнялись на камнях мягких и твёрдых пород. Особое искусство состоит в резьбе из многослойных пород камня (до 9 разноцветных слоёв), изображение портретов и мифологических сцен.

Древний Рим
1 в. до н. э. - 1 в.
Сардоникс трехслойный; камея.
1.7x1.2 см

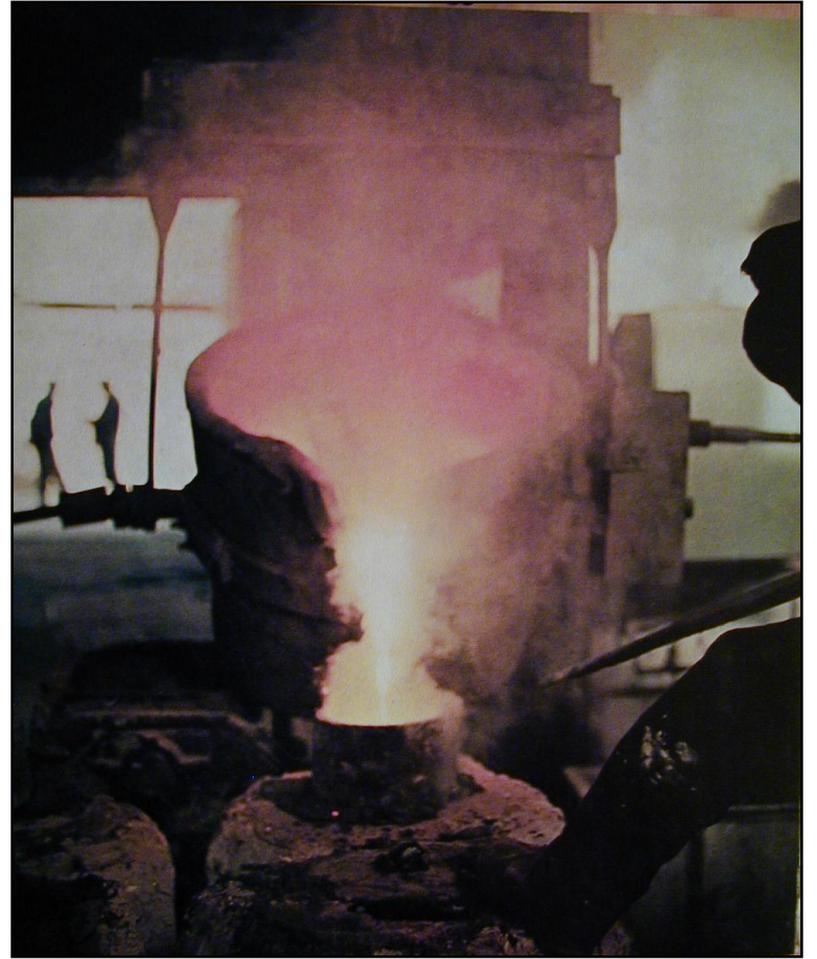
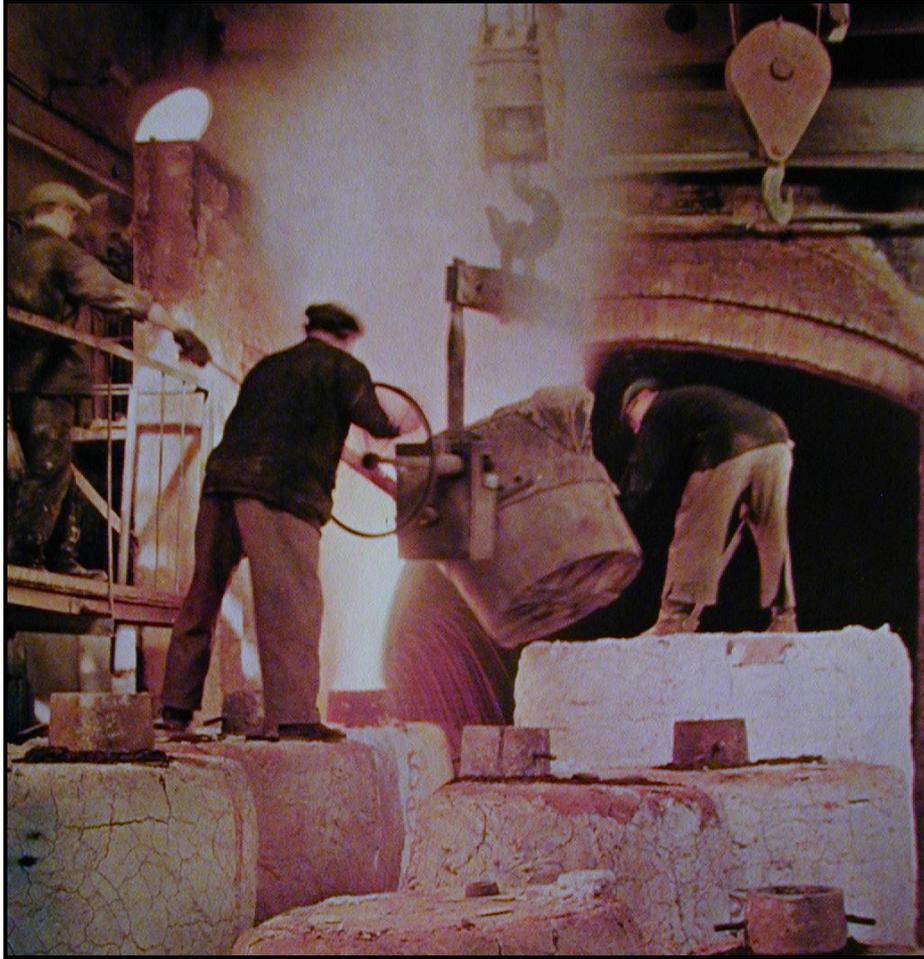
Металл

Самый распространённый металл, применяемый для скульптурных работ – **бронза**. Литая бронза пустая внутри. Композиция в бронзе может быть свободной, без замкнутости. Главное воздействие бронзовой статуи основано на острых контрастах поверхности и чётком силуэте. Бронзовые статуи больше пригодны для помещения на открытом воздухе, так как бронза в меньшей степени и подвержена влиянию времени и сырого воздуха.

Литье, чеканка и ковка применяются в мелкой пластике (медали, плакетты)

Маïоль А. Три грации.

4. Жанры скульптуры

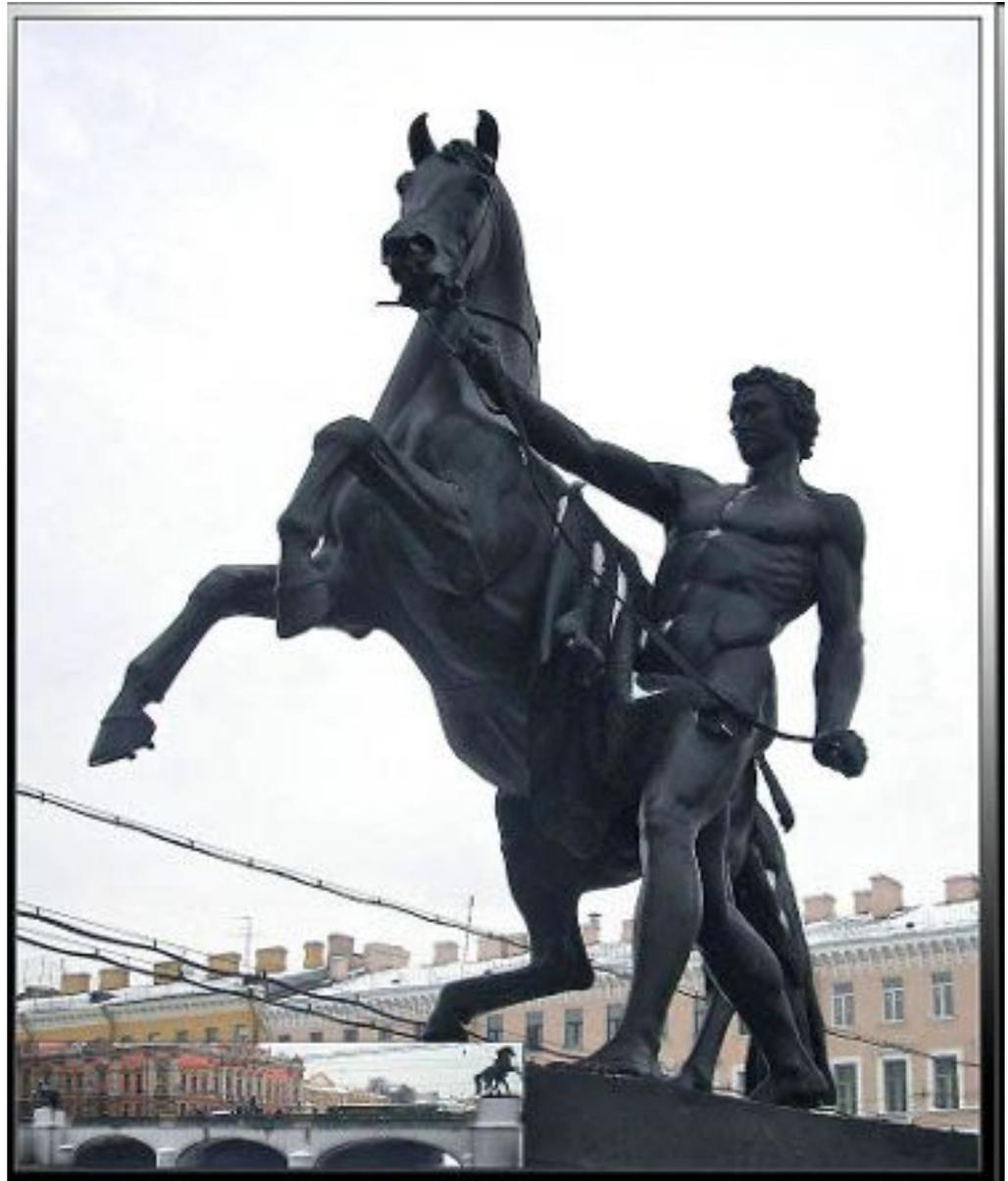

Главный объект скульптуры – **человек** (голова, бюст, торс, статуя, скульптурная группа), изображения животного мира составляют **анималистический жанр скульптуры**. В 20 веке средствами пластики иногда воссоздаются природа (пейзаж), предметы (натюрморт), возникла неизобразительная - **абстрактная скульптура**, использующая нетрадиционные методы и материалы (скульптура из проволоки и т.д.)

Б.Сандомирская. Портрет. 1920-ые годы.
ГРМ

Группа объединяет несколько фигур, связанных **общим сюжетом и общей пластикой**. Иногда это сопоставление пластики человека и животного. Как картина скульптурная группа может содержать в себе обобщённые образы, бытовую сцену, близко соприкасающуюся с действительностью.

К.П. Клодт. Скульптура на Аничковом мосту. Санкт-Петербург

Бюст – погрудное изображение человека. Это по преимуществу портретный жанр. Движение фигуры здесь ограничено посадкой головы. Однако при внешней неподвижности бюста, ваятель может передать сложные характеры и своё отношение к ним. Также, как и в живописном портрете, здесь существует несколько видов: **портрет героический, психологический** и т.д.

Буазо, Луи-Симон.

Бюст Людовика XVI

Франция, Севр. 1785-1789

Твердый фарфор, бисквит; Выс. 41 см

Анималистический жанр — изображение животного мира. Большую роль здесь играет умение скульптора подметить общий склад движения животного, характерную для них грацию, ловкость и стремительность.

И. Ефимов. Лежащий леопард. 1936.
фарфор.

Ч. Браун.
Лошадь, испугавшаяся льва .
Сердолик, золото. Инталия.
Великобритания
До 1791 г.

5. Художественный язык скульптуры

А.С. Голубкина. Туман. 1899
(Декоративная ваза)

Специфический художественный язык скульптуры определяется тем, что образ существует не на плоскости, а в **объёме**. На его характер влияет то, что среда и пространство в скульптуре существуют вполне реально. Эффект воздействия скульптуры на зрителя основан на пластике. **Пластика** – общее качество скульптурных произведений. Это ритмическое сочетание объёмных форм и масс, а также выразительная передача поз, движений, жестов и вообще всех элементов изображения.

Естественный **цвет** используемого художником **материала** оказывает несомненное эмоциональное воздействие на восприятие образа. Однако в разные эпохи имела распространение **тонирующая** и **расписная** скульптура. Декоративность, звучность, цветовая насыщенность являются и сейчас важными элементами пластического решения произведений.

Реконструкция росписи фриза Парфенона.

«...цвет - ...это венец прекрасной лепки. Эти два качества всегда идут рука об руку и именно они придают скульптуре лучезарный вид живого тела»

О. Роден

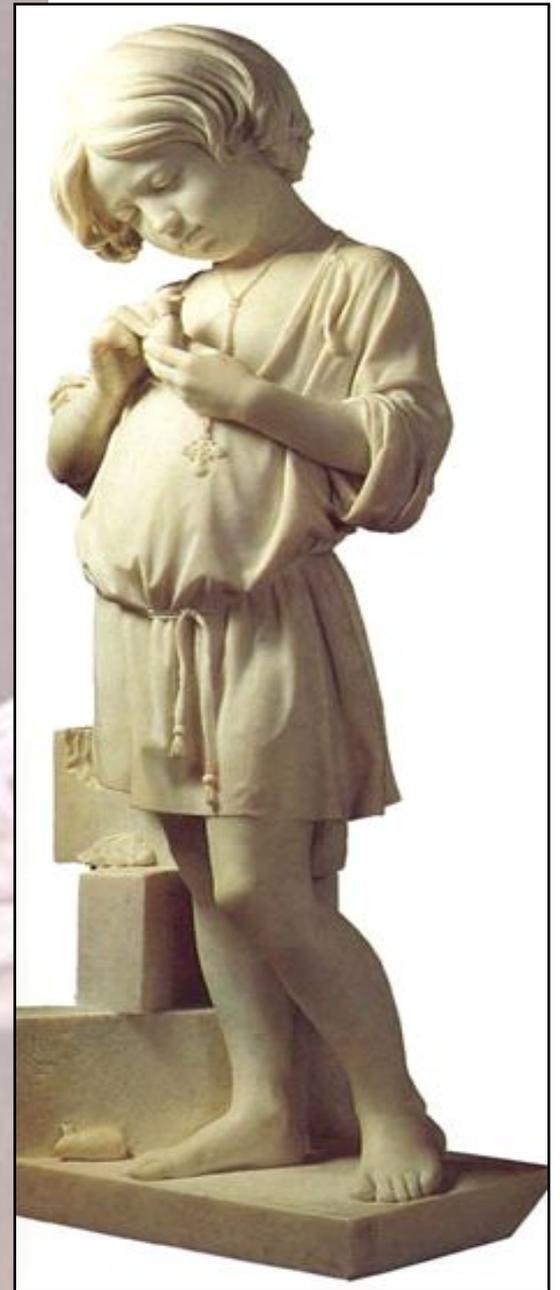
Работая над образом, скульптор обязательно должен учитывать **светотеневые эффекты**. Благодаря светотени резко проступают контрасты рельефа форм и характер поверхности скульптуры – **фактура**. Своеобразную, чутко реагирующую на свет фактуру придавал своим работам последователь импрессионизма в скульптуре П.П. Трубецкой.

Трубецкой П.П. Дети
(Н.С. и В.С. Трубецкие), 1900.

**Иногда скульптура заставит
задуматься: камень
превратился в человека или
человек в камень.**

Силован Рамишвили

Каркас и станок для работы над скульптурой.

Модель фигуры человека. Работа с натуры в глине.
(начальная и завершающая стадии)

МИКЕЛАНДЖЕО
Иосиф
Адамарейский
(Ангелорубец)
«Пьета»
(Флоренция)
Фрагмент
Мрамор
Италия. XV-XVI вв.

МИКЕЛАНДЖЕО
Мария
«Пьета» (Флоренция)
Мрамор
Италия. XV-XVI вв.
Рим

Творчество в камне напоминает борьбу с ним. И скульптор защищает глаза от острых осколков, устремляющихся навстречу лицу в ответ на удар, а значит на утверждение идеи, на преобразование камня в Смысл.

Технические приёмы работы с камнем