Скульптура (лат. sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю) — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов. В широком значении слова — искусство создавать из глины, воска, камня, металла, дерева, кости и других материалов изображение человека, животных и других предметов природы в осязательных, телесных их формах.

Художник, посвятивший себя искусству скульптуры, называется скульптором или ваятелем. Главную его задачу составляет передача человеческой фигуры в реальном или идеализированном виде, животные играют в его творчестве второстепенную роль, а прочие предметы являются лишь в значении придаточных или обрабатываются исключительно с орнаментальной целью.

Слово скульптура, помимо самого вида искусства, обозначает также каждое отдельное его произведение.

Возникновение скульптуры, относящееся к первобытной эпохе, непосредственно связано с трудовой деятельностью человека и магическим верованиями. В палеолитических стоянках, открытых во многих странах (Монтеспан во Франции, Виллендорф в Австрии, Мальта и Буреть в Советском Союзе и др.), обнаружены разнообразные скульптурные изображения животных и женщин — прародительниц рода, к которым принадлежат и т. н. палеолитические Венеры. Ещё шире круг неолитических скульптурных памятников.

Самая ранняя первобытная скульптура была найдена при археологических раскопках в Вилленфорде. Исследователи назвали ее «палеолитической Венерой». Эта примитивная скульптура, датированная приблизительно тридцатым тысячелетием до нашей эры, представляла собой фигуру женщины с гипертрофированной нижней частью.

По периодам:

Истоки — ориньяк

Первобытное искусство, то есть искусство эпохи первобытно-общинного строя, развивалось в течение очень длительного времени, и в некоторых частях света — в Австралии и Океании, во многих областях Африки и Америки — оно существовало вплоть до нового времени. В Европе и Азии его возникновение восходит к ледниковому периоду, когда большая часть Европы была покрыта льдом и там, где теперь находятся южная Франция и Испания, расстилалась тундра. В 4 — 1 тысячелетиях до н.э. первобытно-общинный строй сначала в северной Африке и Передней Азии, а затем и в южной и восточной Азии и в южной Европе постепенно сменился рабовладельческим.

Древнейшие этапы развития первобытной культуры, когда впервые появляется и искусство, относятся к палеолиту, причем искусство, как уже говорилось, появилось лишь в позднем (или верхнем) палеолите, в ориньяко-солютрейское время, то есть за 40 — 20 тысячелетий до н.э. Оно достигло большого расцвета в мадленское время (20 — 12 тысячелетия до н.э. Более поздние этапы развития первобытной культуры относятся уже к мезолиту (среднекаменному веку), неолиту (новому каменному веку) и ко времени распространения первых металлических орудий (медно-бронзовому веку).

С появлением оседлости, продолжая использовать для обитания навесы скал, гроты и пещеры, люди начали устраивать и долговременные поселения — стоянки, состоявшие из нескольких жилищ. Так называемый «большой дом» родовой общины из поселения Костенки I, около Воронежа, был значительных размеров (35×16 м) и имел, повидимому, кровлю из жердей.

Именно в такого рода жилищах, в ряде поселений охотников на мамонта и дикую лошадь, относящихся к ориньяко-солютрейскому времени, обнаружены вырезанные из кости, рога или мягкого камня небольшие по размерам (5 — 10 см) скульптурные фигурки, изображающие женщин. Большинство найденных статуэток изображает обнаженную стоящую женскую фигуру; в них ясно видно стремление первобытного художника передать черты женщины-матери (подчеркнуты грудь, огромный живот, широкие бедра).

Сравнительно верно передавая общие пропорции фигуры, первобытные скульпторы обычно изображали руки этих статуэток тонкими, маленькими, чаще всего сложенными на груди или животе, черты лица не изображали вовсе, хотя довольно тщательно передавали детали прически, татуировки и т. п.

Рисуя фигуру животного, человек в известном смысле действительно «овладевал» животным, поскольку он познавал его, а познание — источник господства над природой. Жизненная необходимость образного познания и была причиной возникновения искусства. Но наш предок понимал это «овладение» в буквальном смысле и производил вокруг сделанного им рисунка магические обряды, чтобы обеспечить успех охоты. Он фантастически переосмысливал истинные, рациональные мотивы своих действий. Правда, весьма вероятно, что далеко не всегда изобразительное творчество имело ритуальное назначение; тут, очевидно, участвовали и другие побуждения, о которых уже говорилось выше: потребность в обмене сведениями и др. Но, во всяком случае, едва ли можно отрицать, что большинство живописных и скульптурных произведений служило и магическим целям.

Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия). Известняк. Верхний палеолит, Ориньякское время. Вена. Естественноисторический музей.

Часто скульптурные изображения животных помещены на рукоятке ножа или какого-либо орудия, и в этих случаях им придаются такие позы, которые свойственны данному животному и вместе с тем приспособлены по форме к назначению рукоятки. Здесь, таким образом, зарождаются элементы будущего «прикладного искусства» с его неизбежной подчиненностью изобразительных начал практическому назначению предмета.

Хорошие образцы статуэток найдены и в Западной Европе (статуэтки из Виллендорфа в Австрии, из Ментоны и Леспюга в южной Франции и др.), и в Советском Союзе — в палеолитических стоянках V деревень Костенки и Гагарино на Дону, Авдеево под Курском и др. Более схематически выполнены относящиеся к переходному солютрейско-мадленскому времени статуэтки восточной Сибири из стоянок Мальта и Буреть.

Судя по тому, что статуэтки такого рода были найдены внутри жилища, они имели большое значение в жизни первобытных людей. Они свидетельствуют и о той большой общественной роли, которая принадлежала женщине в период матриархата.

Гораздо чаще первобытные художники обращались к изображению животных. Наиболее древние из этих изображений еще очень схематичны. Таковы, например, вырезанные из мягкого камня или из слоновой кости небольшие и очень упрощенные статуэтки зверей — мамонта, пещерного медведя, пещерного льва (из стоянки Костенки I), а также и выполненные одноцветной контурной линией рисунки животных на стенах ряда пещер Франции и Испании (Ниндаль, Ла Мут, Кастильо). Обычно эти контурные изображения нанесены на камень резьбой или прочерчены по сырой глине. Как в скульптуре, так и в живописи в этот период передаются только самые главные особенности животных: общая форма тела и головы, наиболее заметные внешние приметы.

На основе таких первоначальных, примитивных опытов постепенно выработалось мастерство, ярко проявившееся в искусстве мадленского времени.

Палеолитические Венеры

Венера Виллендорфская

«Палеолитическая Венера» — обобщающее понятие для множества доисторических статуэток женщин, обладающих общими признаками (многие изображены тучными или беременными), датирующихся верхним палеолитом. Статуэтки встречаются главным образом в Европе, но ареал находок простирается далеко на восток вплоть до стоянки Мальта в Иркутской области, то есть на большую часть Евразии: от Пиренеев до озера Байкал.

Большинство западноевропейских находок относится к граветтской культуре, но есть и более ранние, относящиеся к ориньякской культуре, в том числе и «Венера из Холе-Фельс» (обнаружена в 2008 г. и датируется по крайней мере 35 тыс. лет назад); и более поздние, принадлежащие уже мадленской культуре.

Эти фигурки вырезаны из костей, бивней и мягких пород камня (таких как стеатит, кальцит или известняк). Существуют также статуэтки, вылепленные из глины и подверженные обжигу, что является одним из древнейших примеров известной науке керамики. В целом, к началу XXI века было известно более ста «Венер», большинство из которых сравнительно небольшого размера — от 4 до 25 см в высоту.

История Венер

Венера Брассемпуйская

Первые статуэтки эпохи верхнего палеолита с изображением женщин были обнаружены около 1864 г. маркизом де Вибре (Marquis de Vibraye) в Ложери-Бас (департамент Дордонь) на юго-западе Франции. Вибре назвал свою находку «Венера распутная» (Vénus impudique), противопоставив её, таким образом, «Венере скромной» (Venus Pudica) эллинистического образца, одним из примеров которой является знаменитая «Венера Медицейская». Статуэтка из Ложери-Бас относится к мадленской культуре. У неё отсутствуют голова, руки и ноги, но сделан четкий надрез, изображающий вагинальное отверстие. Ещё одним обнаруженным и признанным экземпляром подобных фигурок стала «Венера Брассемпуйская», найденная Эдуардом Пьеттом (Édouard Piette) в 1894 году в пещерном жилище на территории одноимённого городка во Франции. Изначально термин «Венера» в отношении к ней не применялся. Четыре года спустя

Саломон Райнах (Salomon Reinach) опубликовал описание целой группы стеатитовых статуэток из пещер Бальци Росси (Balzi Rossi). Знаменитая «Венера Виллендорфская» была найдена во время раскопок в 1908 г. в отложениях лёсса в долине реки Дунай, Австрия. С тех пор сотни подобных статуэток обнаружено на территории от Пиренеев до Сибири. Учёные начала XX века, занимающиеся изучением первобытных обществ, считали их воплощением доисторического идеала красоты и, поэтому, дали им общее название в честь римской богини красоты Венеры.

Венера Невшательская

В сентябре 2008 г. археологи из Тюбингенского университета обнаружили 6-сантиметровую статуэтку женщины, сделанную из бивня мамонта — «Венера из Холе-Фельс», датируемую, по крайней мере, 35 тыс. до н. э. Она на данный момент является самым древним экземпляром скульптур подобного рода и фигуративного искусства вообще (происхождение намного более древней статуэтки Венеры из Тан-Тана является спорной, хотя и оценивается в 300—500 тыс. лет). Высеченная фигурка была найдена в 6 фрагментах в пещере Холе-Фельс, Германия, и представляет собой типичную палеолитическую «Венеру» с подчеркнуто большим животом, широко расставленными бедрами и крупными грудями.

Описание Венер

Большинство статуэток «палеолитических Венер» обладают общими художественными характеристиками. Наиболее распространены ромбовидные фигурки, суженные вверху (голова) и внизу (ноги), и широкие в средней части (живот и бёдра). У некоторых из них заметно подчёркнуты определенные анатомические особенности человеческого тела: живот, бёдра, ягодицы, груди, вульва. Другие части тела, напротив, часто пренебрегаемы или вовсе отсутствуют, особенно руки и ноги. Головы также обычно относительно небольшого размера и лишены деталей.

В связи с этим возникли споры, касательно правомерности употребления термина стеатопигия, применительно к «палеолитическим Венерам». Этот вопрос был впервые поднят Эдуардом Пьеттом (Édouard Piette), обнаружившим «Венеру Брассемпуйскую» и некоторые другие экземпляры в Пиренеях. Часть исследователей рассматривают эти характеристики, как реальные физиологические черты, подобные тем, которые наблюдаются у представителей койсанских народов Южной Африки. Другие

исследователи оспаривают эту точку зрения и объясняют их как символ плодородия и изобилия. Необходимо отметить, что не все палеолитические Венеры тучные и имеют преувеличенные фемининные черты. Также не все фигурки лишены лицевых черт. Тем не менее появление статуэток, похожих друг на друга по стилю и по определенным пропорциям, позволяет говорить о формировании единого художественного канона: грудь и бедра вписываются в круг, а всё изображение – в ромб.

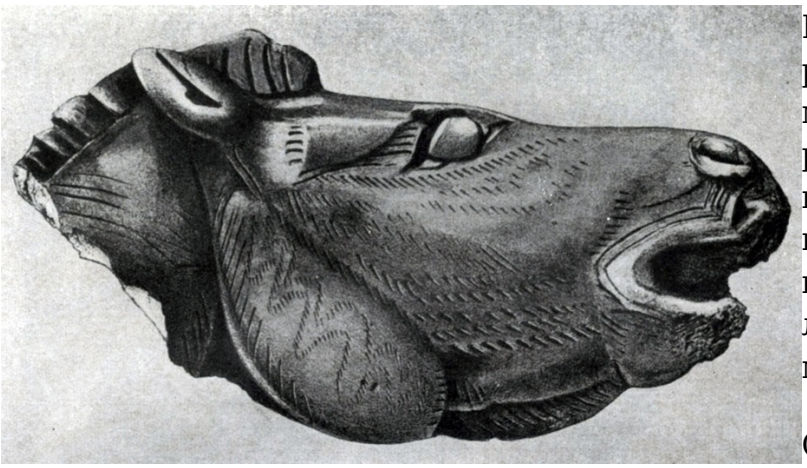
Все признанные большинством «палеолитические Венеры» относятся к верхнему палеолиту (в основном к граветтской и солютрейской культурам). В это время преобладают статуэтки с тучными фигурами. В мадленской культуре формы становятся грациознее и с большей проработкой деталей.

Классификация Венер

Из нескольких попыток создать классификацию статуэток верхнего палеолита, наименее спорной является предложенная Генри Дельпортом (Henri Delporte), основанная на чисто географическом принципе. Он различает:

- Пиренейско-аквитанская группа (Венера Леспюгская, Лоссельская и Брассемпуйская)
- Средиземноморская группа (Венера с о. Мальта)
- Рейнско-дунайская группа (Венера Виллендорфская, Вестоницкая Венера)
- Среднерусская группа (Костёнки, Зарайск и Гагарино)
- Сибирская группа (Венера Мальтинская, Венера из Бурети)

Скульптура в мадленское время



Голова лошади из пещеры Мас д’Азиль (Франция, департамент Арьеж). Рог северного оленя. Длина 5,7 см. Верхний палеолит. Собр. Э. Пъетт (Франция).

Наряду с развитием росписей и рисунков на кости и камне в мадленское время идет дальнейшее развитие скульптуры из камня, кости и глины, а также, возможно, и из дерева. И в скульптуре, изображая животных, первобытные люди достигли большого мастерства.

Одним из замечательных образцов скульптуры мадленского времени является найденная в пещере Мае д’Азиль (Франция) выполненная из кости голова лошади. С большой правдивостью построены пропорции короткой лошадиной

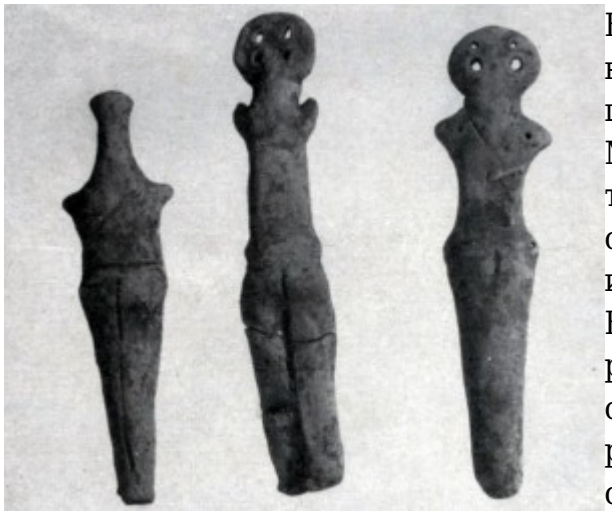
головы, ясно ощущается порывистое движение, прекрасно использованы насечки для передачи шерсти.

Чрезвычайно интересны также открытые в глубине пещер северных Пиренеев (пещеры Тюк д’Одубер и Монтеспан) вылепленные из глины изображения бизонов, медведей, львов и лошадей. Эти скульптуры, выполненные с большим сходством, иногда даже, повидимому, покрывались шкурами и имели не скульптурные, а приставленные настоящие головы (фигура медвежонка из пещеры Монтеспан).

Наряду с круглой скульптурой в это время исполнялись и изображения зверей в рельефе. Примером может служить скульптурный фриз из отдельных камней на площадке убежища Лё Рок (Франция). Высеченные на камнях фигуры лошадей бизонов, козлов, человека с маской на голове, повидимому, так же как и подобные живописные и графические изображения, создавались ради успеха охоты на диких зверей. На магический смысл некоторых памятников первобытного искусства, возможно, указывают и изображения воткнутых в фигуры животных копий и дротиков, летящих камней, ран на теле и т. п. (например, изображение бизона в пещере Нио, медведя в пещере Трех братьев и т. п.). С помощью подобных приемов первобытный человек надеялся легче овладеть зверем, подвести его под удары своего оружия.

Медный век — мезолит, неолит и энеолит — скульптура

Новый этап развития первобытного искусства, отражающий глубокие изменения в представлениях человека об окружающей действительности, связан с периодами мезолита, неолита и энеолита (медный век).



Женские глиняные статуэтки из поселения Трипольской культуры (Украинская ССР). Энеолит. 3 тыс. до н. э. Москва. Исторический музей.

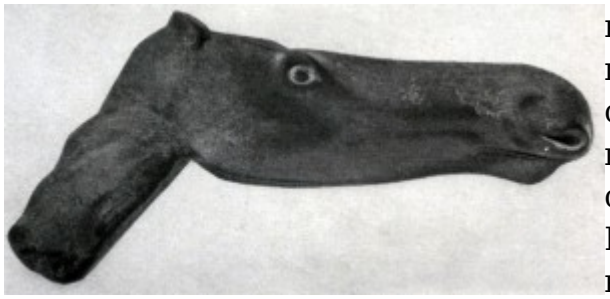
В трипольских поселениях (Украина) были найдены глиняные статуэтки людей и животных, широко встречающиеся и в других местах (в Малой Азии, Закавказье, Иране и т. д.). Среди трипольских находок преобладают схематизированные женские статуэтки, имевшиеся почти в каждом жилище. Вылепленные из глины, иногда покрытые росписью, статуэтки изображают стоящую или сидящую обнаженную женскую фигуру с распущенными волосами, с горбатым носом. В отличие от палеолитических трипольские статуэтки гораздо более условно передают пропорции и формы тела. Эти статуэтки были, возможно, связаны с культом богини земли.

От трипольской культуры земледельцев явно

отличалась культура охотников и рыболовов, населявших Урал и Сибирь. В Горбуновском торфянике на Урале в толще торфа были найдены остатки свайного сооружения конца 2 — начала 1 тысячелетия до н.э., представлявшего собой, по видимому, какой-то культовый центр. Торф довольно хорошо сохранил вытесанные из дерева фигуры антропоморфных идолов и остатки приносимых им даров: деревянной и

глиняной посуды, оружия, орудий и т. п.

Особенной выразительностью и жизненной правдивостью отличаются деревянные сосуды и ложки в виде лебедей, гусей, болотной курочки. В изгибе шеи, в лаконичной, но удивительно верной передаче головы и клюва, в форме самого сосуда,



Голова лося из Шигирского торфяника (близ г. Невьянска, Свердловской обл.). Рог. Длина 15,2 см. 3—2 тыс. до н. э. Ленинград. Эрмитаж.

воспроизводящей тело птицы, резчик-художник сумел с большим изяществом показать характерные особенности каждой из птиц. Вместе с этими выдающимися по своей жизненной яркости памятниками в уральских торфяниках найдены и немногим им уступающие деревянные головы лося и медведя, служившие, вероятно, рукоятками орудий, а также и статуэтки лося. Эти изображения зверей и птиц отличаются от палеолитических памятников и, напротив, сближаются с рядом памятников неолита (как, например, шлифованные каменные топоры с головами животных) не только простотой формы, сохраняющей жизненную правдивость, но и

Деревянный ковш в виде лебедя из Горбуновского торфяника (близ Нижнего Тагила). Длина 17 см. 3—2 тыс. до н. э. Москва. Исторический музей.

органической связью скульптуры с предметом, имеющим утилитарное назначение.

Голова мраморной статуэтки с Кикладских островов (остров Аморгос). Ок. 2000 г. до н. э. Париж. Лувр.

От таких изображений животных резко отличаются схематично вытесанные антропоморфные идолы. Бросающиеся в глаза отличия примитивной трактовки человеческой фигуры от очень живой передачи животных не следует относить только за счет большей или меньшей талантливости исполнителя, а необходимо ставить в связь с культовым назначением подобных изображений. К этому времени укрепляются связи искусства с первобытной религией — анимизмом (одухотворением сил природы), культом предков и другими формами фантастического объяснения явлений окружающей жизни, которые накладывали на художественное творчество свою печать.

Неолит?

Последний этап истории первобытного общества характеризуется рядом новых явлений в искусстве. Дальнейшее развитие производства, введение новых форм хозяйства и новых металлических орудий труда медленно, но глубоко изменяло отношение человека к окружающей его действительности.

Менее значительными в этот период были успехи скульптуры. Собственно, менгиры — вертикально стоящие одиночные камни — были не столько архитектурными сооружениями, сколько далекими предшественниками позднейших памятников монументальной скульптуры. Встречающиеся во многих местах земного шара, подобные памятники, по всей вероятности, были связаны с культом мертвых или с культом предков. Грубо высеченные каменные менгирообразные статуи, крайне схематично изображающие человека, большей частью женщину, распространены во Франции и некоторых других странах Западной Европы, в Крыму и т. д.

Золотая фигурка быка со стоек балдахина из Майкопского кургана (Северный Кавказ). Конец 3 — начало 2 тыс. до н. э. Санкт-Петербург. Эрмитаж.

К такому же типу монументальной каменной скульптуры относятся и распространенные в Минусинской котловине (южная Сибирь) каменные изваяния, представляющие собой стелы, в нижней части или посередине которых невысоким рельефом или графической резьбой изображено повернутое в фас человеческое лицо. Человеческие черты сочетаются в этих изображениях с чертами животных и с символическими орнаментальными мотивами. Вероятно, эти стелы представляют олицетворения родовых предков. Некоторые из этих стел завершаются головой животного (верблюда, барана), соединяя в одном изображении звериный и человеческий облик.

Среди предметов, найденных в погребении в Майкопском кургане, выделяются сделанные из золота украшения погребального или парадного балдахина: фигурки быков с нижних концов стоек, бляхи в виде львов и быков, которые, видимо, были расположены на полотнище в четыре ряда и образовывали фризообразную композицию; их одинаковый вид и одинаковое направление движения создавали монотонность композиционного строя, столь распространенную в искусстве государств Древнего Востока и в данном случае, видимо, оказавшую влияние на майкопских мастеров.

К замечательным примерам художественного ремесла этого периода относятся бронзовые ножи со скульптурными фигурами животных на рукоятке, найденные в Горьковской области, на Урале, в южной Сибири, в Китае. Фигурки, а иногда только головки животных на этих ножах при всей упрощенности представляются выразительными и живыми. Как и минусинские стелы, эти вещи, связанные в своем происхождении и с искусством Древнего Китая и с местными традициями культуры древнейшего населения Сибири, сыграли значительную роль в формировании «звериного стиля» (то есть орнаментальных мотивов с фигурами зверей) в искусстве древней Сибири и Алтая.

В некоторых предметах художественного ремесла, украшенных скульптурой, нашел свое отражение культ неба и солнца, — например, в бронзовой «солнечной колеснице» из Трундхольма: лошадь (довольно схематично изображенная) везет на повозке большой золоченый диск, вероятно, обозначающий солнце. Все внимание художника было, видимо, поглощено богатой линейно-геометрической орнаментацией диска.

Учебники:

Гнедич. — нет, у него с Египта всё начинается.

Тайлор. — у него мифология и анимизм.

История искусств т. 1 стр. 10- и до конца первобытки.

Окладников — Утро искусства. Хорошая книжка. Про макароны тоже есть.

Семенов В. А. Первобытное искусство: Каменный век. Бронзовый век. — он тоже есть, но его нужно после прочтения сразу съесть, ибо правообладатели… со стр. 37 много малых форм. И мобильное искусство.

Столяр происхождение ИИ — там много нужного. Макароны в том числе. И про общую атрибуцию палеолита.