

Скульптура: видовая специфика, особенности художественного

языка, основная проблематика, терминология | 1

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.

Видовая специфика скульптуры

Скульптура — пространственно — изобразительное искусство, осваивающее мир в пластических образах.

Основными материалами, применяемыми в скульптуре, являются камень, бронза, мрамор, дерево. На современном этапе развития общества, техногенного прогресса расширилось количество материалов, используемых для создания скульптуры: сталь, пластик, бетон и другие.

Существует две основные разновидности скульптуры: объёмная трехмерная (круговая) и рельеф:

- горельеф — высокий рельеф,
- барельеф — низкий рельеф,
- контррельеф — врезной рельеф.

По определению скульптура бывает монументальная, декоративная, станковая.

Монументальная — используется для украшения улиц и площадей города, обозначения исторически важных мест, событий и т.п. Отличается значительностью идей, высокой степенью обобщения, крупными размерами. К монументальной скульптуре относятся:

- памятники,
- монументы,
- мемориалы.

Станковая — рассчитана на осмотр с близко расстояния и предназначена для

Скульптура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 2 украшения внутренних помещений. Не зависящая от среды, имеет размеры, близкие к натуре или меньшие, и конкретное углублённое содержание.

Декоративная — используется для украшения быта (предметы мелкой пластики); включает все виды убранства архитектурных сооружений и комплексов (атланты, кариатиды, фризy, фронтонная, фонтанная, садово-парковая скульптура);

Иные разновидности скульптуры:

Кинетическая скульптура — разновидность кинетического искусства, в котором обыгрываются эффекты реального движения. Ледяная скульптура — художественная композиция, выполненная из льда. Песчаная скульптура — художественная композиция, выполненная из песка. Материалы скульптуры — металл, камень, глина, дерево, гипс, песок, лёд и др.; методы их обработки — лепка, высекание, художественное литьё, ковка, чеканка и др.

Главные жанры скульптуры:

- портретный;
- исторический;
- мифологический;
- бытовой;
- символический;
- аллегорический;
- анималистический.

Одним из древнейших жанров искусства в скульптуре является **портрет** -изображение человека или группы людей, дающее представление о внешности, внутреннем мире портретируемого. Существуют определенные обобщения в этом жанре: портрет-характер, показывающий природные свойства человека; портрет-тип, дающий характеристику определенному типу людей; портрет-настроение, дающий эмоциональную характеристику человека; портрет-символ. Портрет в скульптуре подразделяется на следующие формы: голова, бюст, полуфигура, поколенное изображение, фигура. Бюстом (фр. buste, от ит. busto - торс, туловище) называют погрудное изображение человека в круглой скульптуре. Появившись в Древнем Египте, Древней Греции, бюст получил яркое развитие в искусстве Древнего Рима, был распространен в искусстве Возрождения, 17-20 вв. (Донателло, Л.Бернини, Гудон, Ф.И.Шубин, В.И.Мухина).

Скульптура **бытового жанра** показывает людей в привычной для них среде, за постоянным занятием. Скульптура этого жанра бывает небольших или средних размеров. Работы могут быть однофигурными и многофигурными. Произведения на бытовые темы существуют с древних времен, близки народному искусству, популярны в мелкой пластике.

Произведения скульптуры, относящиеся к **тематической композиции**, могут

Скульптура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 3
показывать одну фигуру или несколько. Чаще всего фигура дается крупным планом и это значительное по размерам произведение круглой скульптуры, изображающее человеческую фигуру в рост, называют статуя (лат. statua). Для многофигурной композиции важно такое построение группы, при котором каждая фигура согласуется с другими, не теряя при этом собственной роли. (Мирон *Афина и Марсий*; Микеланджело *Пьета*, 1498–1501, Рим, Собор св. Петра; А.Майоль *Три нимфы*).

Жанр скульптуры, посвященный изображению животных, называется **анималистическим** жанром (от лат. animal – животное). Анималист обращается к художественной характеристике животного, его повадкам. Выразительность фигуры, силуэт, расцветка особо существенны в парковой скульптуре, мелкой пластике. Часто в скульптуре присутствуют и животное и человек. Животных скульпторы изображают начиная с первобытно-общинного строя, они широко распространены в искусстве Древнего Египта, в античной скульптуре и в последующие эпохи.

Особенности художественного языка скульптуры

Художественно-выразительные средства скульптуры:

- построение объёмной формы;
- пластическое построение модели (лепка);
- разработка силуэта;
- разработка фактуры (в некоторых случаях также цвета).

Способ получения скульптуры зависит от материала:

- пластика — наращивание объема скульптуры добавлением мягкого материала (глина, воск)
- ваяние — отсекание лишних частей твердого материала (камень и другие материалы)
- отливка — произведение возникает благодаря вливанию в форму расплавленного металла (бронзы, например)

Относительно материала и способа исполнения изображения, скульптура, в широком значении слова, распадается на несколько отраслей: лепка или моделировка — искусство работать с мягким материалом, каковы воск и глина; литейное дело или торежка — создание рельефных произведений из металла методом тиснения, чеканки или литья; глиптика — искусство резьбы на драгоценных камнях; к отраслям ваяния относятся произведения из камня, дерева, металла и вообще твердых веществ; сверх того изготовление штемпелей для монет и медалей (медальерное искусство).

Скульптура, будучи искусством объемным, требует соответствующей организации окружающего пространства, архитектурной среды. В результате возникает синтез архитектуры и скульптуры, что значительно усиливает как идейную, так и

Скульптура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 4
художественную силу произведения. Вопросы синтеза с архитектурой – один из важнейших в понимании и восприятии монументальной и монументально-декоративной скульптуры.

Выразительность скульптуры достигается с помощью построения основных планов, световых плоскостей, объемов, масс, ритмических соотношений. Большое значение имеют четкость и цельность силуэта. Фактурная обработка поверхности и детали дополняют выразительность пластического решения скульптурного образа.

Сложная и многоэтапная технология скульптуры сопряжена с большим физическим трудом. Используются различные технические методы – лепка, высекание, резьба, литье, чеканка, ковка, сварка, применяются разнообразные материалы – камень, металл, дерево, глина, гипс, керамика, стекло, пластилин, воск, синтетические полимерные составы. Помимо авторской работы художника (лепка, резьба, обработка твердых материалов) важную роль в скульптуре играет вспомогательный труд мастеров-ремесленников (рубка камня, формовка, отливка, чеканка и др.).

Что касается техники скульптуры, то ее виды можно группировать по различным принципам. Согласно одному принципу технику скульптуры можно разбить на три следующие группы:

1. Когда рука художника заканчивают всю работу (обработка глины, камня, дерева).
2. Когда работу художника заканчивает огонь (керамика).
3. Когда художник дает только модель будущей статуи (отлив в бронзе).

Согласно другому принципу техника скульптуры распадается на три, но уже другие основные группы:

1. Лепка в мягких материалах (воск, глина) — техника, которую мы называем в узком смысле «пластикой».
2. Обработка твердых материалов (дерево, камень, слоновая кость), или «скульптура» в прямом смысле этого слова.
3. Отливка и чеканка в металле.

Основная проблематика скульптуры

К техническим проблемам скульптуры относится очень важная **проблема постамента, базы, постановки статуи**. Во все эпохи одна из важнейших проблем, стоящих перед скульптором, заключается в том, чтобы рассчитать форму и размер постамента и согласовать статую и постамент с пейзажем и архитектурной обстановкой. Постамент важен и потому, что на нем обычно отмечены все основные данные, касающиеся тематики статуи и времени ее исполнения. Греческие скульпторы обычно отмечали на постаменте имя автора статуи.

Постаменты могут быть бесконечно разнообразны по своим формам и размерам, по характеру профилировки и по пропорциям. Многое здесь зависит, разумеется, и от характера статуи: чем больше статуя, тем массивней должен быть и постамент; напротив, маленькая статуя может обходиться вообще без постамента — достаточно бывает небольшой плиты для стабильности (стоит упомянуть своеобразные постаменты в виде костылей, которые применялись для небольших статуэток на острове Крит в эпоху эгейской культуры). Для стоящих статуй желателен вертикальный постамент, для лежащих — горизонтальный, низкий; на слишком большом постаменте статуя теряет значительность, на слишком маленьком — лишается стабильности.

В Древней Греции предпочитали в целом не очень высокие постаменты: в V веке высота постамента не превышала обычно уровня груди среднего роста зрителя; в IV веке постаменты чаще всего имели ступенчатую форму, сложенную из нескольких горизонтальных плит. В эллинистическую эпоху постаменты становятся несколько выше — до полутора-двух метров вышины. Но и в классическую эпоху встречаются очень высокие постаменты, если этого требовал специфический характер статуи: так например, «Ника» (богиня победы)

скульптора Пэония стояла перед храмом Зевса в Олимпии, как бы слетая с неба, на узком, трехгранном постаменте девяти метров вышины. Раннему Возрождению свойственны конные статуи, стоящие на высоких постаментах таким образом, чтобы темный силуэт возвышался на фоне неба. Напротив, в эпоху барокко, в китайской и японской скульптуре (отчасти у Родена) мы встретим низкие постаменты, которые подчеркивают связь статуи с окружением и больший контакт со зрителем.

В целом можно утверждать, что постамент выполняет две основные, но противоречивые функции, и в зависимости от того, какая из них преобладает, меняются характер, пропорции, формы постамента. С одной стороны, задача постамента — отделить статую от реального мира, отграничить ее от обыденности, поднять в некую высшую сферу. В этом случае постаменту присущи абстрактные, чисто тектонические черты, и реалистические детали, вроде свешивающегося с постамента кончика плаща или тоги, ему противопоказаны. Иногда для изоляции статуи от окружения используют контраст материала, примененного в статуе и в постаменте (например, бронзовая статуя на гранитном постаменте). На ранних стадиях развития скульптуры иногда очень резко подчеркнуты тектонический характер постамента и его изолирующие функции — иной раз постаменты настолько высоки, что статуи обращаются в придаток к постаменту, его завершающее украшение (таковы, например, греческие архаические сфинксы или так называемые стамба — святые столбы в Индии на местах скитаний Будды с его изречениями). В скульптуре эпохи готики, да и позднее в немецкой скульптуре мы встречаем другой вариант подавления статуи постаментом, когда постамент превращается в целое многоэтажное здание, а статуи оказываются такими маленькими и их так много, что они становятся как бы только украшениями и теряются в сложной архитектуре постамента (примером может служить «Рака св. Зебальда» Петера Фишера в Нюрнберге, 1519 год). В эпоху барокко, напротив, гармонию между статуей и

Скульптура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 6
постаментом часто нарушает статуя, которая слишком велика по сравнению с постаментом, слишком самостоятельна в своей экспрессивной динамике и поэтому подчиняет себе постамент, превращает его в арену своей деятельности («Персей» Б. Челлини, памятник великому курфюрсту в Берлине А. Шлютера).

Наиболее гармоническое решение проблемы тектонического постамента и изоляции статуи дает эпоха Возрождения. Поучительно сравнить в этом смысле две конные статуи. Бронзовая статуя Гаттамелаты выполнена Донателло в 1453 году и стоит в Падуе. У нее высокий постамент, благодаря чему статуя ясно выступает на фоне неба. Для выделения и изоляции статуи между нею и темным постаментом вставлена светлая плита мрамора. Постамент имеет строго тектоническую форму, он не отвлекает внимания от статуи, а дает ей спокойную основу и подчеркивает ее композицию (отметим округлое тело лошади и округлые формы постамента, членение постамента согласовано с постановкой ног лошади; тело всадника подчеркивает главную ось, которая повторяется в рельефе и дверях постамента).

Терминология

Пластический материал — глина скульптурная, пластилин, пластическая модельная масса.

Пласт — плоскость и пластического материала заданной толщины подготовленной лицевой частью поверхности.

Шпатель — инструмент, используемый при производстве строительных отделочных работ.

Стеки — пластмассовый, деревянный, пластинчатый инструмент для создания пластических форм и композиций.

Пластическая модельная масса — пластический материал при затвердевании приобретающий достаточную прочность.

Шликер — эмульсия воды и пластического материала (глина скульптурная, пластическая масса)- используются для склейки деталей и поверхностей.

Акцент — прием подчеркивания светом, линией, в скульптуре расположением в пространстве предмета на который нужно обратить внимание.

Анфас — буквально «в лицо» лицом к смотрящему, изображение лица прямо спереди.

Барельеф — рельеф с более выпуклым изображением на плоскости.

Бюст — погрудное изображение человека.

Скульптура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 7

Гармония — связь, стройность, созвучие, соразмерность. Стройная согласованность частей единого целого. В изобразительном искусстве гармония — согласованное соразмерное сочетание всех элементов художественного произведения.

Горельеф — сильно выступающее, практически объемное изображение, развернутое на плоскости, которую он украшает.

Декор — украшать. Система художественного оформления жилых помещений, парадных залов, украшения различных предметов обихода.

Декоративная скульптура — является частью архитектурного ансамбля и предназначена для украшения фасадов и интерьеров архитектурных сооружений.

Каркас — арматурный стержень способствующий устойчивости скульптуры.

Круглая скульптура — объемное изображение скульптурного объекта. Основные ее разновидности: скульптурная композиция, статуя.

Рельеф — выпуклая скульптура, развернутая на плоскости, которую он украшает.

Модель (в скульптуре) — оригинал, выполненный в мягком материале (глина, пластилин, воск), предназначенный для перевода в твердый материал (камень, металл).

Монументальная скульптура — монументы, памятники, установленные в честь определенного лица или события.

Пропорция — соразмерность всех частей художественного произведения, их соответствие друг другу и определенное соотношение с целым.

Скульптура — ваяние, пластика. Вид изобразительного искусства. Объемное изображение, вылепленное из мягкого материала, высеченное из камня, вырезанное из дерева.

Скульптура малых форм — произведения мелкой пластики, изготавливаемые из фарфора, фаянса, металла, камня.

Станковая скульптура — произведения скульптуры небольшого размера изготавливаемые на столе для моделирования.

Стол для моделирования — специальный стол с вращающейся подставкой для работы скульптора.

Стека — инструмент для работы над скульптурой.

Стилизация — обобщение изображаемых фигур и предметов, упрощение рисунка, формы.

Скульптура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 8

Техника — обработка, строение, лепка. Совокупность специальных приемов, способов, навыков, применяемых при исполнении произведения. Это знание техники и технологии (т. е. материалов и способы их обработки).

Фактура — в скульптуре характер поверхности, ее материально осязаемые свойства, ее обработка. Фактура важный элемент художественной формы.

Эскиз — подготовительный набросок для более крупной работы. Исполнению скульптуры предшествует серия эскизов, этюдов, в которых разрабатывается общая пластика будущего произведения.

Этюд — работа, выполненная с натуры. Имеет самостоятельное значение. Является упражнением, в котором совершенствуются профессиональные навыки. С помощью этюда конкретизируется замысел произведения, первоначально более обобщенно переданный, прорабатываемый деталями

Литры

1. Одноралов, Н. В. Скульптура и скульптурные материалы [Текст]. Пособие для худ. Вузов/ Н. В. Одноралов. — М.: 1982.
2. Полякова, Н. И. Скульптура и пространство [Текст]. Учебное пособие/ Н. И. Полякова. — М.: Сов. Художник, 1982.
3. Светлов, И. Е. О современной скульптуре [Текст]. Учебное пособие/ И. Е. — М.: Сов. Художник, 1982.
4. И. Ланг. Скульптура. Энциклопедия художника
5. Скульптура. - М.: Творчество, 1982.