

**Профессиональное образовательное учреждение
«КОЛЛЕДЖ БИЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТА,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»**

Дата: 13.04.2020г.

Специальность: 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»

Курс: 3-й

Дисциплина: Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству

Преподаватель: Манафов А.Г.

\

§ 3. Скульптура как вид искусства

Понятие скульптуры

Скульптура (от лат. *sculptura*, от *sculpo* — высекаю, вырезаю) — ваяние, пластика — вид искусства, произведения которого отражают окружающую действительность в объемных, физически трехмерных изображениях с помощью различных пластических материалов.

Долгое время понятия «скульптура» и «пластика» считались синонимами, однако смысловая нагрузка их различается. Скульптура — более широкое понятие. Пластика, с одной стороны, техника скульптуры из мягких материалов (глина, пластилин, воск, эглин), с другой — художественно-изобразительное средство, позволяющее придать скульптуре образность. В отличие от живописи, графики скульптура охватывает меньший круг предметов, явлений, которые могли бы стать объектами для изображения. Выразительные средства в скульптуре разрабатываются с большей тщательностью. Во многом скульптура перекликается с архитектурой. Поскольку оба вида искусства имеют дело с объемом и пространством, подчиняются законам тектоники¹, они материальны по своей природе и часто взаимодополняют друг друга. Однако есть существенное отличие. Архитектура имеет функциональное назначение, она организует определенным образом пространство для жизнедеятельности человека, чего нельзя сказать о скульптуре. Реальная, а не изобразительная трехмерность, телесность представляет собой главную особенность этого искусства.

Скульпторы наиболее всего чувствительны к объему и форме. Эта способность — необходимый компонент пластического творчества, как «чувство цвета» у живописца или «абсолютный слух» у музыканта. Постигание объема происходит не только у скульптора, но и у зрителя. Чтобы понять суть скульптурного произведения, необходимо уметь разбираться в «игре» поверхностей, вчувствоваться в формообразование, его образность, так как скульптура — это не бесплотный объем, а образ, выраженный в определенном материале, выполненный в определенной технике и раскрывающий определенную идею. Полное «прочтение» скульптуры возможно тогда, когда понимается суть материала — его физических качеств и возможностей, красоты и разнообразия фактуры.

1. Тектоника (от греч. *tektonikós* — относящийся к строительству).

Прохладность и нежность фарфора не могут в полной мере передать мужественность, стремительность, решимость, отвагу, так же как тепло и простота дерева не подойдут для создания образа величественного, важного, царственного и амбициозного. Как говорил Лао-Цзы, «горшки делают из глины, но глина перестает быть ею, превращаясь в горшок»¹. Именно эта особенность позволяет материалу стать материальным носителем образа и делает скульптуру лаконичным искусством. Лаконизм заключается в умении обобщать форму и концентрировать содержание художественного образа. В этом состоит один из основных парадоксов скульптуры: с одной стороны, она проста для восприятия, поскольку в ней обобщены и конкретизированы формы, с другой — сложна, так как обобщенность обусловлена символизмом, и это усложняет ее понимание. Очень часто простые комбинации форм содержат в себе глубочайшую мысль, и наоборот, декоративные излишества подчеркивают пустоту, бессодержательность.

Скульптура как вид искусства интересна тем, что в ней, как в настоящем искусстве, очень много недосказанности и это способствует развитию образного мышления зрителя, побуждает его к сотворчеству. Но чтобы участвовать в этом процессе, необходимо овладеть хотя бы минимумом знаний, раскрывающих определенные законы и правила скульптуры. Знание этих закономерностей и выразительных особенностей скульптуры нужны как детям, так и педагогам (настоящим и будущим). В этой связи представляется важным рассмотреть ряд вопросов, которые помогут разобраться в специфике скульптуры.

Виды скульптуры

Скульптура относится к такому виду искусства, который все больше входит в повседневную жизнь человека незаметно для него самого. Часто мы даже не замечаем, что нас окружают вещи, являющиеся частью скульптуры. Например, брелоки-талисманы, медальоны, монеты, статуэтки на полке,

---

¹ Цит. по: Головин В. П. От амулета до монумента: Книга об умении видеть и понимать культуру. — М., 1999. — С. 72.

камеи и т.д. Все это говорит о многообразии скульптуры и одновременно о ее целостности.

Выразительные средства и материалы, используемые в работе, позволяют скульптору создать и величественный памятник герою, и маленький рельефный кулон. Между ними располагается множество различных по виду и по жанру скульптурных произведений

По признаку трехмерного объема:

- **круглая скульптура**, произведения которой свободно располагаются в пространстве, т. е. предполагают круговой обзор, игру объема и пространства. Круглая скульптура имеет несколько *разновидностей*:

статуя (фигура располагается в полный рост);

скульптурная группа (две фигуры и более, раскрывающие одну идею и составляющие единое целое);

статуэтка (скульптурная фигурка небольших размеров, гораздо меньше своих реальных величин);

торс (скульптурное изображение туловища человека);

бюст (погрудное изображение человека);

голова (скульптурный портрет человека, ограниченный изображением головы).

Появилась еще одна разновидность круглой скульптуры — **кинестетическая**, которая не требует обхода, она сама себя демонстрирует благодаря совершаемым движениям;

- **рельеф** (изображение располагается на плоскости, которая служит фоном, переводится как «приподнятый», «выпуклый»). Основное отличие рельефа от круглой скульптуры состоит в том, что в нем воспринимается только лицевая часть блока, поскольку он связан со стеной. У рельефа имеется несколько **разновидностей**, они варьируются в зависимости от его назначения и положения на архитектурной плоскости (**фронтальная композиция, фриз, плафон, плитки, фрагментарно располагающиеся**).

Месторасположение рельефа влияет на его высоту:

барельеф — рельеф, имеющий небольшую высоту, он выступает меньше чем на половину всего объема. Реальный объем в барельефе мало выражен, он заключен в неглубокой зоне между фоном и параллельной ему передней плоскостью;

горельеф — рельеф, обладающий большой высотой, он выступает от поверхности больше чем на половину объема. Фигуры горельефа напоминают статуи, которые вплотную придвинуты к стене. Горельеф можно рассматривать с трех сторон, он как бы обнимает скульптурную форму, свободно проникая до самого фона;

контррельеф — углубленный рельеф, не выступающий на поверхности, а вынимающий объем из поверхности;

смешанный рельеф имеет элементы нескольких видов рельефа. Например, на плите располагается выпуклое рельефное изображение, контур которого выполняется с помощью углубленных желобков.

По содержанию и функциям **скульптура делится на:**

-монументально-декоративную, непосредственно связанную с конкретным архитектурно-пространственным или природным окружением. Ее основное отличие от других видов скульптуры заключается в совместном, нераздельном существовании с архитектурной постройкой, например, *рельефные фронтоны, фризy, статуи на фронтонах, балюстрадах, порталах, в нишах, колонны в виде скульптур (кариатиды, атланты)*;

- **декоративную**, предназначенную для украшения парков, садов, улиц, скверов, бульваров, фонтанов. Наравне с архитектурой создает определенный облик города, не связана с отдельным сооружением, ориентируется на ландшафт или архитектурный ансамбль. В декоративной скульптуре можно вычленить такие **виды**:

садово-парковая — размещается в зонах отдыха (скверах, парках, садах, аллеях, домах отдыха, санаториях и т.д.);

городская — располагается на улицах города, делает порой безликие улицы торжественными, интересными, иногда забавными.

В городской скульптуре можно выделить несколько *направлений*:

памятники, посвященные различным деятелям культуры, героям, государственным деятелям;

пластические произведения, связанные с биографией того или иного деятеля (например, скульптура, расположенная возле Московского цирка имени Ю. В. Никулина; скульптурная группа «Натали и А.С.Пушкин», находящаяся на Арбате в Москве);

аллегоричная скульптура, передающая отвлеченную идею посредством образа. Аллегоричными могут быть произведения скульптуры, посвященные сказочным персонажам, историческим событиям (например, скульптурная группа «Самсон, разрывающий пасть льву» в Петергофе, олицетворяющая победу России над Швецией в Северной войне; сюжет из устного народного творчества «Пермяк — соленые уши» в Перми; «Чижик-пыжик» в Санкт-Петербурге);

скульптура, отображающая собирательный образ какой-либо профессии или общественных явлений (например, памятник собаке, жестоко убитой в метро, скульптура «Сантехник», расположенная на тротуаре, скульптура К. Бранкаузи «Поцелуй»; скульптура «Домушник», прикрепленная к окну жилого дома);

- **станковую**, имеющую самостоятельное значение и более интимный характер, не связанную напрямую с архитектурой, ландшафтом. Она не предназначена для какого-то определенного места, на ее восприятие не оказывает влияние место, где она располагается.

Название произошло от слова «станок» — вращающаяся подставка, на которую мастер помещает скульптуру во время работы. Поэтому станковая скульптура по своим размерам близка к натуральной величине изображаемых объектов (человека, предметов, животных). Чаще всего она располагается в

залах музеев, жилых интерьерах, на выставках, которые являются ее привычной средой;

- **скульптуру малой формы**, многогранную по своей сути и включающую широкий круг произведений различных по характеру, функциям и жанрам. Скульптурой малой формы принято называть небольшие по размеру произведения жанровой тематики, предназначенные для жилых интерьеров, культовых помещений;

- **мелкую пластику** (произведения небольшого, «миниатюрного» размера). Самым древним видом мелкой пластики считается искусство *глиптики* (резьба, выполняемая на твердых полудрагоценных минералах). Часть таких произведений имела множественные углубления, что позволяло использовать их в качестве печатей. Сами изображения назывались *инталиями*, которые в разные культурно-исторические периоды были различной формы. Другая разновидность мелкой пластики — *резьба по кости* (слоновой, моржовой), произведения которой также имеют небольшие размеры. Несмотря на то что в разных частях света занимались этим промыслом, наиболее известными стали немногие. В их число входят фигурки северохолмогорских мастеров и японские миниатюры — нэцкэ.

Разнообразие произведений мелкой пластики велико. К ним можно отнести *маленькие фигурки* из полудрагоценных камней, дерева, бронзы, фарфора, фаянса, стекла; *пластины с рельефным изображением*, выполняющие функции фибул (застежек), брошек, амулетов, камей, монет, медалей и т.д. С одной стороны, произведения мелкой пластики утилитарны и не имеют большого значения в жизнедеятельности человека (брелоки для ключей, выполненные в виде рельефных изображений), с другой — несут серьезные религиозные, гражданские идеи. Например, медаль — рельефное изображение определенных символов, располагающихся с двух сторон пластины, или статуэтки идолов, почитавшихся в язычестве, крест с изображением распятого Христа.

По степени приближения скульптуры к **реальным объектам** окружающей действительности выделяют следующие виды:

- **реалистичная** — через пластические образы отражает объекты и явления реально существующей действительности;

- **аллегоричная** — напоминает несложный изобразительный ребус, в котором заложена система опознавательных знаков, позволяющих разгадать его. Аллегория содержит определенные атрибуты, которые делают скульптуру легко узнаваемой. Например, скульптура, изображающая женщину с завязанными глазами и весами в руках, олицетворяет правосудие.

Разновидность аллегии — **персонификация**, обозначающая воплощение абстрактного понятия в виде человеческой фигуры. Например, Ника, олицетворяющая победу; Фортуна, обозначающая судьбу; Либертас, характеризующая свободу.

В рамках персонифицированных произведений скульптуры очень часто выступают географические персонификации, в которых создается образ рек, гор, городов и даже стран. Чтобы при восприятии была понятна суть этих

произведений, к ним обязательно прилагается пояснительная записка, объясняющая суть символики;

- **абстрактная** — заключается в создании собирательного пластического образа, раскрывающего только внутреннюю суть изображаемого предмета, объекта, явления или понятия. Внешнее сходство при этом не важно. Какие-то отдельные элементы могут отдаленно напоминать реальную форму, иначе было бы крайне сложно «прочитать» идею скульптуры. В целом пластический образ наполнен символами и атрибутами, позволяющими по-другому взглянуть на привычные вещи. В абстрактной скульптуре ярче, четче, тоньше подмечены стержневые моменты того или иного явления (например, «Женщина, расчесывающая волосы» А. Архипенко; «Лежащая фигура» Г. Мура; «Вариации» Н.Габо; «Птица» К. Бранкузи).

По признаку формы выделяются следующие виды скульптуры:

- **памятник** — самая распространенная форма скульптуры, основная задача — сохранить в «вечном» материале напоминание об историческом деятеле или знаменательном событии. Благодаря памятникам мы долгие годы помним об ушедших людях, минувших событиях. В этом случае памятник не выступает как отголосок прошлого, он для каждого поколения актуален, поскольку в каждом культурно-историческом периоде он символизирует что-то свое;

- **монумент** очень близок памятнику. Он также призван напоминать людям о каких-то значимых событиях. На первый взгляд провести границу между памятником и монументом очень сложно. Однако у каждого из них есть своя специфика. Во-первых, памятник имеет более камерные формы выражения, а монумент всегда величественен. Во-вторых, памятник выполняется, чтобы изображаемый объект был узнаваем, для этого используют реалии эпохи и атрибуты, характерные для того или иного лица. Монумент же в таких деталях не нуждается, так как атрибуты скрывают за собой глубокий смысл, понятный вне времени и вне пространства (например, монумент «Родина-мать» в Волгограде; статуя Свободы в Нью-Йорке, монумент О. Цадкина «Разрушенный город», напоминающий о бомбардировке голландского города Роттердама в 1940 г.).

Есть еще одно отличие памятника от монумента: его расположение всегда продиктовано архитектурной средой города. Монумент же требует тщательного подбора месторасположения, так как он выполняет градообразующую роль, занимая одну из центральных частей городского ландшафта, задавая стиль пространству вокруг себя. Для монумента необходима дистанция между ним и зрителем, чтобы можно было прочувствовать его величие. Эффект возвышения достигается постаментом (опора, подставка), который как бы переносит монумент в иное пространство,

отделяя его от земли и превращая в опознавательный признак выделения из обыденной реальности.

Понятие «пьедестал» тоже означает некую опору, вернее «подножье». Однако постамент ассоциируется с монументом, а памятник — с пьедесталом. Пьедестал хотя и устанавливает дистанцию между памятником и зрителем, но она не столь выражена, как в монументе. Пьедестал памятника имеет свой изобразительный язык в виде статуй, рельефов, раскрывающих содержание всего образа.

Постамент монумента, пьедестал памятника, подставка под станковую скульптуру, цоколь бюста обладают одним общим свойством; они обозначают границу между художественным образом и зрителем, между миром реальности и миром искусства;

- **надгробие** — очень близкий по функции к памятнику и монументу вид скульптуры также связан с темой вечности. В отличие от памятника и монумента надгробие затрагивает вопросы жизни и смерти, бессмертия и умирания;

- **жанровая скульптура** отличается от всех предыдущих видов. Она не связана с темой вечной памяти, отображает различные жизненные ситуации и явления во всем их многообразии. По форме может быть реалистичной, аллегоричной и даже абстрактной. Ее специфика заключается в отражении жизни в пластическом образе, с использованием различных жанров искусства.

Жанры скульптуры

Анималистический жанр. Произведения этого жанра раскрывают через пластику образ животного.

Несмотря на то что животных человек изображал с древнейших времен, этот жанр оформился в начале XIX в., когда уже существовало несколько направлений.

Первое направление связано с сохранением натурализма в изображениях животных, второе характеризуется произведениями, в которых животные становятся олицетворением человеческих качеств. Форма изображения различна — от стилизации до абстракции, от типизации до аллегии.

Портрет — создание образа человека вообще или конкретной личности. Жанр прост и труден одновременно, поскольку скульптура ограничена в выразительных средствах, что осложняет процесс пластического формообразования.

Одни скульпторы стремятся к натурализму (человек изображается таким, какой он есть); другие идеализируют модель (человек изображается таким, каким он хотел бы видеть себя в глазах окружающих).

Развитие портретного жанра в разные культурно-исторические периоды имело свои черты (создавался образ представителя народа, сословия, эпохи), что обусловило выделение в портрете нескольких **разновидностей**:

- *камерный* портрет отличается внешней простотой, скрывающей внутренний мир модели. В нем наиболее ярко проявляется неформальное отношение автора к модели;

- *парадный* портрет выглядит более торжественно и вместе с тем отстраненно от зрителя, как бы возвышаясь над обыденностью и повседневностью благодаря огромному количеству декоративных элементов (элементы костюма, аксессуары, атрибуты и т.д.);

- *портрет-жанр* — не просто портрет какой-либо личности, а реализация определенной идеи портрета на основе синтеза с другим жанром. Например, изображение исторического деятеля объединяет два жанра: портрет и исторический жанр, статуя Аполлона — портрет и мифологический жанр.

Менее распространены в скульптуре бытовой, мифологический и исторический жанры.

Бытовой жанр предполагает раскрытие в скульптуре тем повседневной жизни, знакомство с реалиями быта. Содержательная сторона произведений бытового жанра затрагивает темы очень глубокие, имеющие философские корни, побуждающие зрителя задуматься над сложными жизненными вопросами.

Исторический и мифологический жанры имеют более длительную историю развития. Темы истории, мифологии и религии очень давно волновали скульпторов, ведь каждая эпоха характеризуется своим прочтением исторических событий, мифологических или религиозных сюжетов.

Натюрморт и пейзаж. Изначально они использовались только совместно с каким-либо другим ведущим жанром. Но в последнее время, когда предмет и природа стали отдельным сюжетом для произведений пластики, появились скульптуры, дающие возможность зрителю взглянуть на окружающий мир, как на живой организм. Предпосылкой к развитию этих жанров были эксперименты со скульптурной формой, позволившие освободиться от жизнеподобности изображаемого и избежать эффекта муляжа.

Жанр фрагмента. В нем самостоятельно существуют отдельные элементы человеческого тела, фрагменты объектов природы и предметы.

Художественным стимулом к развитию этого жанра были обломки античных скульптур, найденных при археологических раскопках, которые при всей своей нецелостности оставались выразительными и интересными. Именно из-за своей нетипичности они стали предметом коллекционирования. Постепенно фрагменты приобрели независимость в скульптуре.

Яркими представителями этого жанра справедливо считают О. Родена, который обратил внимание окружающих на удивительное пластически художественное звучание частей человеческого тела, и У. Боччони, футуристично взглянувшего на вещи, рассмотрев их изнутри.

Материалы скульптуры. Виды материалов

Содержание скульптуры неразрывно связано с материалом. С одной стороны, материал задает направление в формообразовании, приводя к раскрытию пластического образа, с другой — обуславливая характер формы, диктует выбор материала. В триаде «содержание, форма, материал» форма выступает связующим элементом, посредником между замыслом и возможностью его воплотить. Скульптурный образ может быть создан тогда, когда все три компонента будут гармонично взаимодействовать. При этом форма станет зрительно осязательной благодаря материалу, а художественную ценность приобретет с помощью замысла.

Каждый из компонентов триады вносит определенную лепту в процесс создания скульптурного произведения. Материал изначально нацеливает скульптора на развитие идеи, его специфические особенности могут быть весомыми и при завершении всей работы. Примером служит работа О. Родена «Ева», которую он выполнил в двух материалах: в бронзе и мраморе. Восприятие этих произведений различно. Это доказывает, что выбор материала — не просто этап в работе скульптора, а творческий поиск, позволяющий наиболее интересно раскрыть замысел.

Камень — один из самых древних материалов, который применялся в скульптуре. Сначала он ассоциировался с неким божеством, застывшим в твердой форме. Постепенно он стал одним из любимых материалов для создания различных фигурок. Размеры скульптуры зависят от размера камня. Камень — природный материал, обладающий богатой, сложной структурой, поэтому скульптор, приступая к созданию произведения, исходит из его строения, неповторимых очертаний. Каждая порода предполагает специфические способы обработки, обусловленные пластическими свойствами: фактурой, текстурой, зернистостью, твердостью (плотностью).

Породы камня: *гранит, диорит, базальт, лабрадорит, порфир, сиенит, габбро, мрамор.*

Техника обработки: рубка (высекание), вырезание, шлифование, удаление ненужных частей материала и постепенное высвобождение объемной формы.

Металл — твердый материал, но скульптурное изображение получается только после предварительного доведения его до жидкого состояния путем накаливания и плавления, а затем отливания с последующим отверждением.

Бронза относится к группе твердых материалов. Имеет много достоинств, и в их числе прочность, долговечность, выразительность. Восприятие образа, выполненного из бронзовой скульптуры, усиливается благодаря тому, что темный оттенок бронзы, получаемый при ее отливке, полируют, и поверхность приобретает еще больший объем из-за игры света и тени.

Техника обработки: литье, зачистка, полирование. Для обработки жидкого металла, в том числе и бронзы, применяют иногда гальванопластику, твердого металла — ковку, чеканку.

В эту группу входят также *чугун, свинец, алюминий, железо, олово, медь, сталь.*

Синтетические твердые материалы (железобетон, цветной цемент, оргстекло, эпоксидные смолы, пластмасса) — сплавы, имеющие особую пластическую выразительность, обусловленную способностью создавать различные фактуры и цвета.

Дерево относится также к числу древнейших материалов, которые обладают богатыми выразительными возможностями из-за своей природной структуры (годовые кольца; волокнистая основа, окружающая ствол дерева; цвет коры и внутренней части ствола; узор поверхности, ее фактурность).

В скульптуре применяются следующие породы деревьев: самшит, граб, кизил, клен, тисс, груша, кавказский орех, вяз, бук, береза, дуб, ель, сосна, тополь, осина, липа, ясень, кедр, лиственница, яблоня. Из-за своей редкости и сложности в обработке не всегда используются кебраччо и альгоробо, произрастающие в Аргентине.

Техника обработки: вырезание.

Кость относится к твердым материалам, производным от останков животных. Иногда, для того чтобы добыть этот материал, истребляли многих животных (слонов, моржей), так как их кости (бивни) считаются наиболее ценными.

Техника обработки: вырезание, а с XX в. высверливание.

Глина — также один из самых древних материалов, применяемых в скульптуре. Не все ее сорта пригодны для работы из-за высокого содержания песка и вязкости. Наиболее употребляемые сорта глины: серо-белая (серебристая), серо-желтая (ее определяют как сухую), серо-зеленая (жирная).

Техника обработки: лепка, обжиг, глазурирование.

Виды керамической скульптуры: *терракота, майолика, фарфор, фаянс.*

Пластилин похож по своим качествам на глину. В отличие от нее он не полностью природный материал. Его правильнее отнести к материалам искусственным, полученным в результате механического смешения нескольких компонентов. Очень эластичен и мягок, что, с одной стороны, позволяет работать в мелкой пластике и выполнять утонченные детали в скульптурном изображении, с другой — подвержен температурному воздействию, при больших температурах начинает терять форму. Поэтому его чаще всего используют для выполнения эскизов в процессе скульптурных поисков, в работах, которые не рассчитаны на долговечность. В качестве основного материала для создания больших как по размеру, так и по значимости объемных пластических образов не применяется. Однако пластилин довольно часто можно встретить в работах живописного плана. Благодаря его податливости и пластичности пластилином рисуют, создавая полуобъемные изображения на плоскости (на картоне и фанере). Но эти произведения относятся к живописи.

Техника обработки и инструменты те же, что и при работе с глиной.

Воск в скульптуре — одновременно и частое, и редкое явление, поскольку его могут применять в формовке для подготовительной работы и для создания самостоятельных скульптурных произведений. В процессе нагревания легко приобретает любую форму, которую задумывает скульптор.

Техника обработки: нагревание, после чего из него можно лепить любой пластичный образ, или доведение до расплавленного состояния с последующим выливанием в заранее подготовленную форму. В последнее время процесс литья из воска применяется для изготовления свечей, имеющих различные конфигурации и выполняемых в виде скульптур малой формы.

Гипс, как и воск, может быть как вспомогательным материалом, используемым на первоначальных стадиях выполнения скульптуры, так и основным.

Его используют при отливке, так как он, представляя собой порошок, разводимый в воде, быстро застывает. Из сырой гипсовой массы можно создать пластичный образ путем лепки, но процесс этот должен быть кратковременным, поскольку гипс быстро теряет свою эластичность. Гипсовую скульптуру иногда расписывают или тонируют под металл.

Стук схож по своим свойствам с гипсом (известь, травертин с добавлением толченого мрамора или черепицы).

Стекло относится к тем материалам, ценность которых заключается в их хрупкости. Именно утонченность позволяет создать оригинальные, необычные по форме скульптурные стеклянные изображения.

Будучи синтетическим материалом, обладает широкой цветовой гаммой, которая придает скульптурам особую выразительность, раскрывающую определенную идею. В последнее время стеклянная скульптура развивается благодаря современным технологиям и приобретает все новые трактовки и функции — от утилитарной (простого стакана) до художественно-эстетической (статуэтки малой формы, выполненные в мелкой пластике).

Техника обработки: выдувание.

Лед, снег — материалы, с помощью которых можно создать произведения скульптуры «на один день». Родственные компоненты одной цепи явлений, они обладают удивительными качествами, а именно способны изменять свои свойства, переходить из одного состояния в другое, что не позволяет создавать долговечные скульптуры, если только не содержать их при специально подобранном температурном режиме.

Техника обработки: высекание, вырезание, выпиливание, отливка с последующим замораживанием. Ледовые скульптуры выполняются либо из целого куска льда путем высекания, вырезания, выпиливания, либо с помощью заливания жидкости в определенную форму с последующей заморозкой.

Бумага — самый неожиданный в скульптуре материал. Способы работы с ней разнообразны.

Появление скульптуры из бумаги способствовало выделению такого направления в искусстве, как *бумагопластика*, суть которой заключается в использовании различных приемов сложения и вырезания бумаги с целью создания определенного пластического образа. В Японии бумагопластика, именуемая искусством *оригами*, существует уже много веков. Теперь оно развивается повсеместно. Каждая культура вносит свои дополнения и в технику, и в содержание оригами, расширяя возможности этого вида пластической деятельности.

После специальной обработки (замачивания, смешения с клейстером, процеживания) бумага может стать прочным пластическим материалом, обладающим такими же свойствами, что и глина, но более прочными. Однако бумажная масса из-за своей вязкости не всегда позволяет работать в мелкой пластике. Скульптура, выполненная из этого материала, имеет обобщенные формы без конкретизации отдельных деталей.

Разновидность бумагопластики — техника *папье-маше*, благодаря которой можно создать либо копию скульптуры, либо новый образ. Объемную основу, предварительно смазав вазелином или специальным жиром, обклеивают кусочками бумаги в несколько слоев. После высыхания основу, на которую наклеивалась бумага, вынимают. В результате остается ее бумажная копия. Полученный «бумажный слепок» зачищают, покрывают грунтом и расписывают. Технику папье-маше применяют при изготовлении различных масок, имеющих рельефную основу, для создания объемной скульптуры.

Выразительные средства скульптуры

Объем. Его можно представить в виде синтеза плоскостей, соединяющихся и сменяющих друг друга. Плоскости не только имеют разную конфигурацию, но и по-разному располагаются в пространстве. Однако на расстоянии смена плоскостей и форм воспринимается как единое целое.

Силуэт — некий абрис формы всего скульптурного произведения. Он особо важен для монументальной скульптуры. Прежде чем установить произведение на планируемое место, выполняется картонный макет в натуральную величину, который позволяет оценить масштабное соотношение основной части монумента и его постамента, его взаимодействие со средой. В силуэте очень важен контур, который необходимо учитывать при создании скульптуры. Каждый материал по-своему вырисовывает контур. Так, в бронзе контур ярко выражен, а в мраморе он более мягок. Контур раскрывает суть образа, и тем он интересен.

Моделировка форм, по словам О. Родена, это целая наука, поскольку моделирование составляет большую часть работы над поверхностью скульптуры. Чем больше наслаивающихся друг на друга выпуклостей и впадин, искусственно увеличивающих поверхности скульптуры, тем менее она ценна. Не всегда детализация способна полностью раскрыть образ, и, наоборот, слишком общая моделировка может сузить содержательную сторону скульптуры.

Пластика и пластичность — близкие понятия, которые в разных областях жизнедеятельности человека могут иметь различные значения. В теории искусства под пластикой понимаются постепенность и плавность переходов одного объема и одной поверхности в другие. В скульптуре ее объясняют как результат моделировки, обусловленной скульптурной обработкой поверхностей объема.

Фактура — одно из эмоционально-эстетических свойств скульптуры, благодаря которому наиболее остро воспринимается характер пластического образа, его внутренняя идея. Фактура подчеркивает смысловую нагрузку произведения, делая его содержательным, существенно влияя на восприятие формы.

Светотень заставляет «оживать» любое скульптурное произведение. Каждая поверхность, каждый материал по-своему реагирует на свет, это необходимо учитывать при работе над моделировкой и фактурой. Рефлексы, возникающие от отношений света и тени, способны усилить или ослабить эффект формы, цвета, линий. Изменение освещения всегда оказывает влияние на восприятие скульптурного объема и его фактуры. Важно учитывать эту особенность при установке скульптуры, для того чтобы предусмотреть эффекты освещения.

Цвет в скульптуре выступает в качестве средства выразительности, хотя в одних скульптурах он может разрушить целостность пластического образа и его содержания, а в других — необходим для того, чтобы раскрыть идею, запечатленную в пластике, сделать ее видимой, избавить скульптуру от безликости. Сама природа дает богатый выбор цветов, окрашивающих те или иные материалы. Очень часто скульптор предпочитает естественные цвета, обусловленные природными свойствами материала, не прибегая к дополнительной раскраске.

Композиция — незаметный стержень произведения. И хотя она явственно не видна при восприятии скульптуры, без нее невозможно создание любого произведения. Композиционные построения скульптуры более всего близки архитектуре, поскольку в пластических произведениях композиция взаимодействует с реальным, а не иллюзорным объемом. Она, как и в архитектуре, строится с учетом законов тектоники.

Пропорция справедливо считается «мерилом» частей в скульптуре. Благодаря ей скульптор соизмеряет главное и второстепенное, целое и детали. Пропорция в скульптуре касается не только изображения человеческой фигуры, но и любого объекта, который отображается в пластике. В каждую эпоху существовали свои представления о пропорции, в соответствии с которыми создавались пластические образы.

Динамика и статика — выразительные средства, которые отрицают и одновременно дополняют друг друга. Отрицают потому, что там, где есть статика позы, не может быть динамики. А дополняют тем, что в любой внешней статике скрыта внутренняя динамика мыслей, чувств, переживаний, и наоборот. Если же рассматривать композицию с точки зрения движения, то можно условно разделить ее на два вида: 1) «закрытые»

центростремительные, статичные; 2) «открытые», стремительные, динамичные. Статика в скульптуре тяготеет к покою, симметрии, в ней наблюдаются повторы форм, линий, объемов. Динамика, напротив, чаще всего асимметрична, контрастна, в ней происходит противопоставление масс, усложнение ритмов, что позволяет раскрыть сюжет в пластике.

Скульптура многогранна и многообразна. Она не просто рукотворное произведение, она некий отпечаток культурно-исторической эпохи, ее воззрений, отношений к человеку. Скульптура существует по собственным законам, которые имеют свою специфику, позволяющую раскрыть новые грани искусства и бытия человека. Цель скульптуры — запечатлеть суть эпохи и донести ее до потомков, сохранить традиции и дать им новое звучание. «Лаконизм, который отличает скульптуру, — это не примитивное искусственное упрощение, а концентрация идей и многозначность смысла»¹.

Контрольные вопросы

1. С чем связано появление скульптуры как вида искусства?
2. Дай те характеристику выразительных средств скульптуры.
3. Сравните жанровое разнообразие живописи и скульптуры. Укажите специфику раскрытия одних и тех же жанров в живописи и в скульптуре.
4. Влияет ли материал на выразительность пластического образа? Раскрой те изобразительное своеобразие каждого материала.
5. Какое значение моделировке форм придавал О. Роден?
6. Влияет ли цвет на выразительность пластического образа? Какую роль выполнял цвет в скульптуре?