

УДК 658.512.23

Гавронский В.П.

Запорожский национальный
технический университет

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ИЗМЕНИВШИЕ ОБЛИК СКУЛЬПТУРЫ XX ВЕКА

Гавронский В.П. Новые материалы и технологии, изменившие облик скульптуры XX века. На протяжении всей истории развития в скульптуре применялись природные материалы: металл, камень, дерево, керамика. Одна из главных особенностей скульптуры XX века – активное использование современных материалов и технологий. Это стало возможным лишь с открытием искусственных полимеров. Сегодня, наряду с традиционными, широко применяются, ставшие уже привычными, и искусственные материалы. На отдельных примерах скульптурных произведений можно наглядно видеть, как современные технологии и материалы значительно расширяют рамки скульптуры XX века, предоставляют неограниченные возможности для развития новых стилей и направлений.

Ключевые слова: скульптура, пластмассы, художественные течения.

Гавронський В.П. Нові матеріали і технології, що змінили вигляд скульптури XX століття. Протягом всієї історії розвитку в скульптурі застосовувалися природні матеріали: метал, камінь, дерево, кераміка. Одна з головних особливостей скульптури XX століття - активне використання сучасних матеріалів і технологій. Це стало можливим лише з відкриттям штучних полімерів. Сьогодні, поряд з традиційними, широко застосовуються і штучні матеріали, що стали вже звичними. На окремих прикладах скульптурних творів можна наочно бачити як сучасні технології та матеріали значно розширюють рамки скульптури XX століття, надають необмежені можливості для розвитку нових стилів і напрямків.

Ключові слова: скульптура, пластмаси, художні течії.

Gavronsky V.P. New materials and technologies that have changed the face of the twentieth century sculpture. Throughout the history of the sculpture were used natural materials: metal, stone, wood, ceramics. One of the main features of the sculpture of the twentieth century - the use of modern materials and technology. This was only possible with the discovery of synthetic polymers. Today, along with traditional, widely used, which have become commonplace, and man-made

materials. By examples of sculptural works can clearly see how modern technology and materials greatly expand the scope of sculpture of the twentieth century, provide unlimited opportunities for the development of new styles and trends.

Keywords: sculpture, plastics, artistic flows.

Постановка проблемы. В чем уникальное отличие скульптуры XX — начала XXI века от всех предыдущих периодов истории ее развития? Какова она современная скульптура, куда идет, о чем хочет нам сказать?

Цель статьи. Скульптура сопровождает человечество во всей его истории: в разных видах и жанрах она существовала и существует во всех странах. Различные культуры (одно перечисление их заняло бы немало времени) оставили нам множество примеров скульптурных шедевров, говорящих не только о высочайшем мастерстве их создателей, но и о том, что во все времена скульптура играла огромную роль в формировании духовно-нравственной среды обитания человека. Долгий путь, который прошла скульптура, был отмечен своими взлетами, наивысшими точками расцвета и падения. Внутри каждой из исторических эпох происходили сложные процессы трансформаций, формирование различных стилей и направлений, поиска самобытного, присущего только данной эпохе пластического языка.

Ну а что же век нынешний?

Результаты работы. Причин, изменивших облик скульптуры XX века, можно назвать несколько. Одной из главных, наглядно показывающей характерные черты современной пластики, является применение изобретений прошлого столетия.

Материалы, которые применялись в скульптуре на протяжении всей ее истории, традиционны и их легко перечислить, как говорится, пальцами одной руки: камень, металл, дерево, керамика — именно они и вобрали в себя все богатство созданных бесценных творений, составляющих достояние мировой культуры.

Искусственные полимеры были получены только в первой половине XIX века. Анекдотичность ситуации: материал, который прочно вошел сегодня практически во все сферы жизнедеятельности человека, был открыт случайно, молекулярная химия в то время только начинала зарождаться. Так или иначе, но заветная мечта алхимиков получить химическим путем золото из дешевых материалов, на мой взгляд, осуществилась: случайное открытие пластмассы, без преувеличения, можно назвать «золотым».

Из Политехнического словаря: пластмассы — это материалы на основе природных или синтетических полимеров, способные под влиянием нагревания и давления формироваться в изделия сложной конфигурации и затем устойчиво сохранять приданную им форму. В свою очередь полимеры — химические соединения с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого числа регулярно или нерегулярно повторяющихся звеньев одного или нескольких типов. Для меня, не специалиста в этой области, честно признаюсь, это труднодостижимая игра

Надійшла до редакції 07.10.2013

слов. Чтобы разобраться в технологиях промышленного производства пластмасс, требуются глубокие и всесторонние знания. Поэтому ограничусь тем, что более понятно – в начале второй половины XX века в связи с активным развитием органической и молекулярной химии новые искусственные пластмассы стали появляться как грибы после дождя и во многих областях пришли на смену дерева, металла и других традиционных материалов природного происхождения.

Относительная дешевизна и доступность, стойкость к коррозии, прочность, легкость, долговечность, способность принимать любую форму и цвет – все эти, и многие другие достоинства сделали композитные материалы привлекательными и для скульпторов. Сегодня, наряду с традиционными природными материалами, широко применяются, ставшие уже привычными, и искусственные, которые щедро предлагает нам химическая промышленность. Их активное использование – лишь часть возможностей, позволяющих расширить рамки современной скульптуры. Современные технологии предоставляют неограниченные возможности для развития новых стилей и направлений.

На практике, рядом с реализмом, т.е. искусством, в широком смысле правдиво и объективно отражающим действительность, существует экспериментальное, которое **В МЕТОДАХ И ПРИЕМАХ ИЗОБРАЖЕНИЯ** стремится утвердить новое качество пластики. В каждую эпоху возникали новаторские явления в изобразительном искусстве, но история не знает такого бурного рассвета художественных направлений, которые подарил нам XX век: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, акционизм, работа с предметами (поп-арт), концептуальное искусство, фотореализм, кинетизм и т.д., и т.п. Несмотря на большое разнообразие, все авангардистские направления объединяет отказ от норм классического изображения, формальная новизна, деформация форм, экспрессия и различные игровые преобразования. Искусство предполагает диалог художника и зрителя, активное взаимодействие человека с художественным произведением, соучастие в творчестве (например, кинетическое искусство, инсталляция, хэппенинг).

Инсталляция Неле Азеведо «Monumento Minimo» (рис.1) – 1200 фигурок, сидящих в раздумье и отлитых из льда. Зритель воочию видит, как угаснет их жизнь под палящими лучами солнца. Философия работы – бренность человеческого бытия, а в более широком смысле – попытка предостеречь человечество о надвигающейся опасности, связанной с бездумным вторжением в природу, вследствие чего нарушается экологический баланс планеты. «Мы сжигаем сами себя, подобно этим беззащитным скульптурам» – написал один из пользователей блогов, увидев фото инсталляции в интернете.

Японец Makoto Tojiki (рис.2) возможно и не поднимает таких острых проблем, но его работа «Человек без тени» интересна нам использованным материалом, при помощи которого художник передает аудитории свою идею – отобразить процесс телепортации. Подобный фантастический эффект был бы невозмо-

жен без применения нитей светодиодов. Именно их сказочный голубой свет создает иллюзию 3D объема и позволяет зрителю реально видеть виртуальное тело человека. Следующим шагом скульптора, возможно, станет управляемая компьютером «ожившая» скульптура.

Как можно видеть, многоликость трансформаций радикальным образом отличает искусство скульптуры XX века от скульптуры предшествующих столетий в целом. Новая, к примеру, концепция недолговечности, быстро проходящего мгновения, которая лежит в основе тех же скульптур из песка, льда, снега. Важным и главным здесь становится сам процесс созидания, когда творец, проживая каждое мгновение «здесь и сейчас» во всей его полноте, в любом случае выполняет свою задачу – воплотить свои идеи, как бы перенося их из мира духовного в мир материальный.

Поиск решений этих идей подталкивает к экспериментам с использованием порой самых необычных материалов (рис.2-3).

Креатив инсталляции помимо свободного формотворчества находит широкое применение в рекламных и агитационных акциях. С установки на Трафальгарской площади в центре Лондона гигантского окурка (высотой 9 метров и 1,5 метра в диаметре) движение «Поддержим чистоту в Великобритании» начало общенациональную кампанию против курения и загрознения улиц (рис.4).

Реклама «Skin Good Enough To Eat» новой линии продуктов по уходу за кожей австралийской компании Ella Bach& переводится буквально как «кожа достаточно хорошая, чтобы ее съесть». Рекламная акция материализовалась в «Эллу» (так назвали скульптуру) (рис.5), для создания которой понадобилось около 24-х тысяч персиков. Оригинально? Безусловно, да. Недолговечно? К сожалению да, впрочем, как и сама красота. Но каким восхитительным ароматом веяла скульптура!

Не смотря на то, что Энтони Гормли (рис.6) использует более «практичные» материалы, его скульптуры вызывают такое же чувство эфемерности, мимолетности. Концепция творчества Гормли: человеческое тело – область памяти и трансформации. «Ангел севера» и «Квантовое облако», установленное на Темзе в Гринвиче, принадлежат к числу наиболее известных образцов современной британской скульптуры. 30-метровая туча из словно бы разлетающихся стальных балок, в центре которой угадывается такая же, собранная из балок человеческая фигура.

А вот кардинально противоположное художественное течение – «гиперреализм». К ярким представителям этого направления можно отнести американского скульптора Дуэйна Хансона, который работает с самыми разными материалами (силиконовая смола, крашенная бронза и т.д.) (рис.7). К слову сказать, мы, привыкшие к нераскрашенной скульптуре (ведь именно в таком виде дошла до нас древняя скульптура), как правило, даже не задумываемся о том, что изначально все древние скульптуры были цветными, инкрустировались другими материалами. Цель – приблизить скульптуру к образу реального человека.

Рис. 1. Неле Азеведо «Monumento Mínimo»

Рис. 2. Makoto Tojiki «Человек без тени»

Рис. 3

Рис. 4. Движение «Поддержим чистоту в Великобритании» (Трафальгарская площадь)

Рис. 5. «Элла». Реклама «Skin Good Enough To Eat»

Рис. 6. Скульптура Энтони Гормли

Рис. 8. Рон Муэк.
Новорожденная девочка
«A Girl»

Рис. 7. Работа скульптора
Дуэйна Хансона

Рис. 9. Музыкальная
скульптура Майка Тонкина
и Анны Лю
“Singing Ringing Tree”

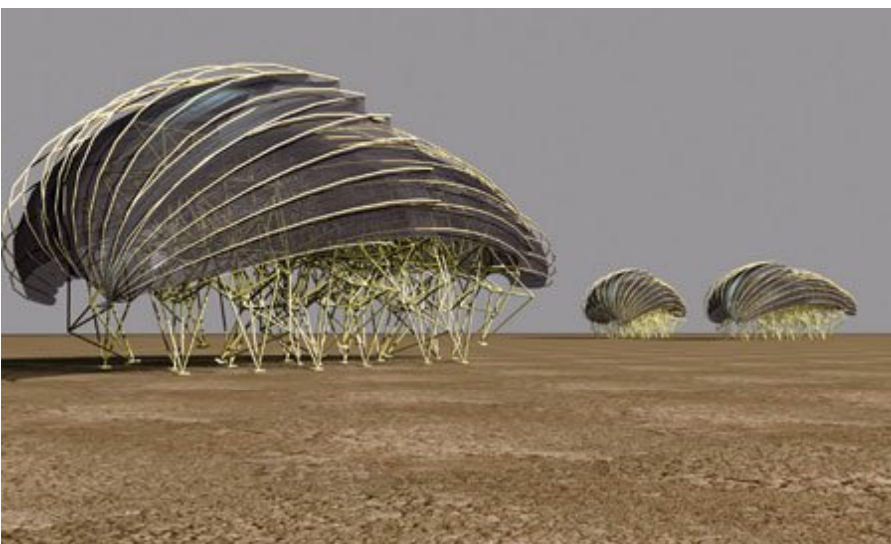

Рис. 10. Шагающая
скульптура Тео Янсена

Еще более «гиперреализм» выражен в творчестве одиозного Рона Муэка (рис.8). Основная особенность работ Муэка – игра телесного реализма и размера. Пугающе гигантская новорожденная девочка «A Girl» и, напротив, крохотная пара в постели; можно по разному относиться к творчеству Муэка, но бесспорно одно: его творчество никого не оставляет равнодушным. Достичь подобного реализма опять же помогают современные материалы и красители.

Все большую популярность в мире приобретает «кинетическая скульптура». Эксперименты в этом направлении требуют от скульптора глубоких знаний во многих областях науки, тем не менее она притягивает прежде всего возможностью использовать бесконечное разнообразие материалов и технологий – от традиционных до сверхсовременных технических средств, вплоть до компьютеров и лазеров. Движителем такой скульптуры часто выступает и сама природа (энергия солнца, сила воды, ветра). В виде примера здесь можно привести музыкальную скульптуру Майка Тонкина и Анны Лю (рис.9). Singing Ringing Tree установлена чуть ли не на самом ветреном холме Пеннинских гор графства Ланкашир. Скульптура ассоциируется с согнутым под порывами ветра деревом. Ветер играет на трубках-ветвях и в не слишком ветреный день стальной «орган» звучит мягко и переливчато, наполняя окружающую природу симфонией звуков. Из-за того что направление ветра всё время меняется скульптура никогда не «поёт» одинаковые мелодии. Нет смысла говорить о том, что мелодичность «аккордов» была бы невозможна без тщательных математических расчетов с последующим применением «поющих» материалов.

Не менее интересна шагающая скульптура Тео Янсена (рис.10). Для создания необычных «живых» существ, которые питаются энергией ветра и передвигаются, перебирая конечностями подобно насекомым, используются пластиковые трубы и бутылки, полиэтилен и подобные расходные материалы. Последнее изобретение «Animaris Rhinoceros Transport» — шестиногий транспортный анимарис весом в две тонны, способный везти нескольких человек.

Отдельные примеры показывают лишь малую часть возможностей, которые дают нам современные материалы и технологии. Формат статьи не позволяет осветить более полно эксперименты современной скульптуры в этой области.

И все же, как можно ответить на вопрос, поставленный в начале статьи – куда идет скульптура сегодня?

Вывод. Не так уж важно количество художественных направлений и их анализ. Ответить однозначно на вопрос действительно сложно, но совсем по другой причине: временные рамки, очерченные современному искусству слишком малы для выработки единого мнения в оценке исторической роли и места, которое занимает современная пластика. Судите сами: формирование стиля Древнего Египта проходило более 4 тыс. лет, античное искусство – 6 столетий, короткий период Возрождения занял 300 лет и т.д. Скульптура нашего времени едва «дотягивает» до ста. Как говорят «лицом к лицу лица не увидать».

«Всякое творчество шире и богаче его анализа. В художественной практике нет теоретического расчленения, нет явления тех или иных характерных черт в «чистом» виде, а есть их существование в сложном и, главное, живом взаимодействии всего творческого процесса» [1:81]. Возможно, именно поэтому так сложно оценить, разобраться, классифицировать многочисленные «...измы», которые так щедро подарил нам наш суетливый и неугомный век. Очевидно одно: современное «открытое искусство» – это непрерывное движение в бесконечных поисках нового пластического языка, отказ от любых тотальных схем в искусстве, переосмысление многовекового скульптурного наследия. Не в малой степени это стало возможным благодаря применению в современной пластике технико-технологических достижений последнего столетия. Современные материалы и технологии коренным образом меняют мир предметно-пространственного окружения человека, и скульптура реального времени играет не последнюю роль для того, чтобы это окружение становилось красочнее, уютнее и комфортнее.

Литература:

1. Сапего, И.Г. Предмет и форма [Текст] : И.Г. Сапего // М.: Советский художник. – 1984. № 9 –С. 81
2. Политехнический словарь [Текст] : М.: Советская энциклопедия, 1975. – 384с.
3. [Электронный ресурс] <http://www.liveinternet.ru/community/2315596/>
4. [Электронный ресурс] <http://ravnovesie.com/files/dow/461816102904.htm>
5. [Электронный ресурс] http://all-art.do.am/publ/svoystva_tekhnika_i_zadachi_skulptury/21-1-0-53