

УДК 730.73.03

Алиев А.Э.

Крымский инженерно-педагогический университет

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Алиев А.Э. Традиции и новаторство современной скульптуры. Статья посвящена исследованию скульптуры как вида изобразительного искусства. Автор рассматривает роль искусства в современном обществе и жизни человека. Систематизированы исследования ученых в области скульптуры и ее изготовления. Рассмотрены факторы, влияющие на развитие искусства. Исследованы современные формы, композиционные особенности и технологии изготовления скульптуры. Определена роль скульптуры и ее влияние как вида искусства в современном мире. Автор исследует сюжетные и композиционные особенности скульптуры в разные временные периоды: эпоху Античности, Средневековья и Возрождения. Систематизировано понятие скульптуры в работах ученых. Рассмотрены инновационные тенденции в развитии искусства скульптуры в XXI веке. Определены основные направления новаций в современном искусстве скульптуры. Выделено и проанализировано искусство публич-арт как одно из направлений новаций в скульптуре.

Ключевые слова: скульптура, вид образовательного искусства, традиции, новации, научно-технический прогресс.

Алиев А.Э. Традиції та новаторство сучасної скульптури. Стаття присвячена дослідженню скульптури як виду образотворчого мистецтва. Автор розглядає роль мистецтва в сучасному суспільстві та житті людини. Систематизовані

дослідження учених в сфері скульптури і її виготовлення. Розглянуті чинники, які впливають на розвиток мистецтва. Досліджені сучасні форми, композиційні особливості і технології виготовлення скульптури. Визначена роль скульптури та її вплив як виду мистецтва в сучасному світі. Автор досліджує сюжетні та композиційні особливості скульптури в різні часові періоди: епоху Античності, Середньовіччя і Відродження. Систематизовано поняття скульптури в роботах вчених. Розглянуті інноваційні тенденції в розвитку мистецтва скульптури в XXI столітті. Визначені основні напрями новачій в сучасному мистецтві скульптури. Виділено і проаналізовано мистецтво публік-арт як один з напрямів новачій в скульптурі.

Ключові слова: скульптура, вид освітнього мистецтва, традиції, новачії, науково-технічний прогрес.

Aliyev A.E. Traditions and innovations in modern sculpture. The article is devoted to the research of sculpture as a kind of fine arts. The author considers the role of art in modern society and human life. The studies of scientists in the area of sculpture and its production were systematized. The factors, which influence on the art development, were considered. The modern forms, compositional peculiarities and technologies of sculpture production were studied. The role of sculpture and its influence as a kind of art in the modern life was researched. The author studies the plot and compositional peculiarities of the sculpture in different time periods: Ancient, Middle and Renaissance ages. The notion of sculpture was systematized in the scientists' works. The innovations in the sculpture development in the 21st century were considered. The basic directions of innovations in the modern art of a sculpture were defined. The "Public-art" as one of the innovation direction in sculpture was separated and analyzed.

Keywords: sculpture, kind of fine arts, traditions, innovations, scientific-technical progress.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими заданиями. Искусство как одна из сфер деятельности человека призвано отвечать запросам общества. Искусство формируется в условиях разных культур и под влиянием сопутствующих его становлению факторов (уклада социальной, политической, экономической жизни), поэтому традиции искусства отличаются в разных обществах. Весомым фактором, влияющим на становление и понимание искусства и его произведений, выступает время. Безусловно, с течением времени наряду с развитием науки и техники, поиском новых способов воплощения творческих идей в жизнь, искусство претерпевает значительные изменения. Сохраняя главные черты того вида искусства, к которому принадлежит конечный результат – произведение искусства, – само искусство становится более совершенным, востребованным в условиях своего времени, а поэтому прибегает к использованию методов и технологий, существующих в обществе. В настоящее время одним из видов

искусства, которое привлекает повышенное внимание исследователей, стала скульптура. Это связано со стремлением человечества найти новые формы, композиции и даже технологии, которые имеют большую ценность как для искусства скульптуры в целом, так и для смежных направлений – дизайна, архитектуры, живописи и др., что обусловило выбор и актуальность темы исследования.

Анализ основных публикаций и исследований. Исследованию скульптуры как вида изобразительного искусства посвящены работы многих ученых: А.В. Балалаева рассматривает воспитательные аспекты скульптуры как вида изобразительного искусства, а также роль эстетических ценностей скульптуры на воспитание личности [1]; А.И. Сенягина исследует значение скульптуры в жизни человека [14] и др.

Исследование истории и новаций в скульптуре проводилось в ряде работ: С. В. Вергунов исследует понятие «скульптуры» в аспекте нового направления в современном мире – промышленного дизайна [3]; В.А. Гаврилов – пластические новации в скульптуре XX века [5], М.Б. Похлебаева уделяет внимание изучению понятия пространства и времени в скульптуре [12]; В.В. Страдодубова рассматривает историю становления скульптуры во Франции в XIX–XX вв. [15] и др.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена данная статья. Несмотря на многочисленные исследования скульптуры как вида изобразительного искусства, истории, традиций и новаций в скульптуре, неисследованной остается скульптура начала XXI века. Искусство скульптуры XXI века собралось в себе традиции и универсальность прошлого, современное стремление выйти за рамки рационализма, открытое воплощение авторского сознания, в центре которого находится человек и его эмоциональная сфера, и достижения научно-технического прогресса.

Формирование целей статьи. Целью проведения данного исследования является изучение традиций и новаторских тенденций в сфере современной скульптуры.

Изложение основного материала исследования вместе с полным обоснованием полученных научных результатов. Само греческое слово «скульптура» в переводе означает «вырезать, высекать» [7]. Скульптура представляет собой вид изобразительного искусства, который создает формы, используя три основных измерения – высоту, ширину, глубину с применением различных материалов (глина, металл, дерево) и технологий (высекание, обжигание, лепка и др.). Благодаря указанным формам, скульптуры являются объемными объектами, в отличие от полотен живописцев [16]. Например, «Фараон Сети I и Хатор, богиня радости», «Сцена охоты» из храма Халебид в Индии, всемирно известная скульптура «Венера Милосская» и др. Исторически сложилось так, что основным спо-

собом изготовления скульптуры являлась лепка. Материалом для лепки могли служить глина, гипс, воск и др. Наряду с лепкой не менее популярным было высекание – техника изготовления скульптуры, предусматривающая работу с твердым материалом как камень, дерево, мрамор, слоновая кость и др. Наглядным примером скульптуры, изготовленной из мрамора, является работа Микеланджело «Раб». При использовании металла, как правило, бронзы, для изготовления скульптуры необходимо применение техники литья. В этом случае расплавленный на огне материал выливается в заранее подготовленную форму, таким образом, достигается необходимый вид скульптуры. Обычно, объектом изображения в скульптуре является человек, а цель скульптора – передать его позу, движение, создать визуальный эффект и др.

Являясь видом изобразительного искусства, скульптура воплощает в себе образность и знаковую. Созданный скульптором образ способен воздействовать на эмоциональную сферу человека. Скульптура прошлого характеризуется яркими образами, акцентуацией на силе духа и тела человека (например, античные скульптуры Древней Греции). В XXI веке скульпторы противопоставляют традициям древности новые формы художественно-пластической формы. Как вид искусства скульптура процветала в Древности, Средневековье и процветает сегодня. Так, скульптура была распространена в Древнем Риме, Древнем Египте, Древней Греции.

Самым большим достижением древности в искусстве скульптуры стало стремление передать движение (статуя «Дискобол» Мирона, «Копьеносец» («Дорифор») Поликлета и др.). Для этого скульпторы изображали кульминацию движения, создавая таким образом впечатление живой движущейся фигуры, которая вот-вот совершит действие. Самым ярким примером служит скульптура «Дискобол» Мирона. Фактически Мирон был первым, кто пытался найти решение проблемы статичности скульптур, «приведя их в движение». Легендарная скульптура «Дискобол» изображает метателя диска, который «запечатлен в то мгновение, когда, откинув назад руку с тяжелым диском, он уже готов метнуть его вдаль». Мирон изобразил не самое движение «Дискобола», а краткий перерыв, мгновенную остановку между двумя мощными движениями: замахом назад и выбросом всего тела и диска вперед [2]. Таким образом, Мирон создает впечатление наступающего действия. «Копьеносец» Поликлета изображает человека, который пребывает в движении – медленной ходьбе. Гениальность изобретения Поликлета заключалась в том, что, с одной стороны, фигура копьеносца стоит, но, с другой стороны, всего лишь отставив его ногу назад, Поликлет заставил всю скульптуру прийти в движение. Греки, в отличие от египтян, нарушая традиции, смогли оторваться от постаментов и устремиться в мир непрерывной динамики.

В эпоху Средневековья скульптура обратилась к религиозной тематике. В этот период основным объектом изображения стали святые, церковные деятели и др. Акцент изменился с изображения физических характеристик человеческого тела (красоты, силы, движения) на мир внутренний (духовность, вера). Изображая святых, библейские сцены и др., скульпторы несли в массы религиозную культуру. Во многом характер скульптуры Средневековья определила христианская религия. Местом установления скульптур были соборы и церкви (Статуя Святого Георгия скульптора Донателло во Флоренции; Скульптуры портала, Шартрский собор).

В эпоху Возрождения религиозную тематику в скульптуре сменил интерес к античным идеалам красоты человека. Однако в этот период речь шла не только о физической красоте. Скульпторы пытались воплотить в своих работах гармонию внешнего и внутреннего мира человека. Наиболее известными скульпторами эпохи Возрождения стали Якопо делла Кверча, Микеланджело Буонарроти, Верроккьо, Донателло, Лука делла Роббиа и др.

Факторами, влияющими на создание скульптуры, являются время и пространство. Восприятие человеком пространства всегда осуществляется во времени и под влиянием стереотипов своего времени. В разные эпохи существуют разные подходы и критерии к выполнению скульптурных произведений, однако скульптуры, дошедшие до нас сегодня, воспринимаются уже в рамках современных критериев. Соответственно, условно можно говорить о том, что время не властно над скульптурой, ведь сама скульптура не изменится, хотя, возможно, изменится ее интерпретация. В этом заключается парадокс и двойственность понимания скульптуры. В скульптуре затрагиваются различные темы: темы любви, смерти, богатства и бедности, человеческих пороков и др. Это те ценности, о которых также можно сказать, что они существуют вне времени, потому что они существуют, пока существует человек. Пространство в скульптуре, как и время, играет не менее важную роль. Сегодня скульпторы прибегают к использованию разных материалов для изготовления скульптуры, но, говоря о пространстве, можно заметить, что скульптуру формирует и окружающая среда, в которой расположено данное произведение, это и городская среда и природный ландшафт.

Сюжеты современных скульптур охватывают разные стороны деятельности человека: это образы героического прошлого и настоящего народа; известные персоналии киномира, мультипликации, реальные личности в мире политики, кино и др. А.В. Балалаева говорит о том, что современная скульптура стремится достичь синтеза искусств, объединив в себе монументально-декоративное искусство, архитектуру, живопись [1]. По мнению ученой, скульптура позволяет создать выразительный образ, который раскроется в композиции и формах произведения искусства.

Современную скульптуру можно охарактеризовать как искусство, которому свойственна экспериментальность. Скульпторы стремятся создавать уникальные произведения искусства, используя для этого пространство и время. Сегодня появились скульптуры, которые приходят в движение от дуновения ветра или других внешних воздействий (подвижная скульптура под названием «Любовь» в грузинском городе Батуми, приводимая в движение силой ветра). Современные скульпторы ищут не только новые идеи и образы, но и прибегают к использованию новых материалов, помимо бронзы и мрамора, добавляют пластмассу, картон, медь, железо и другие материалы [16].

Экспериментальные скульптуры создаются из предметов повседневного использования и промышленных отходов. Примером могут служить созданные пластические объекты паблик-арт в общественном пространстве.

Сущность современной скульптуры паблик-арт предполагает два вида взаимодействия со зрителем. В первую очередь – это коммуникация. Коммуникация в скульптуре служит способом самовыражения автора, его идей, которые могут касаться различных сфер жизни: социальной, политической и др. Второй вид взаимодействия – это провокация. С помощью «провокационных образов» скульптор затрагивает проблемы, которые игнорируются или являются резонансными в обществе. В связи с этим стоит вспомнить провокационную работу скульптора Марка Куинна, установленную на Трафальгарской площади. Скульптура изображает женщину без рук и ног. Героиня скульптуры Марка Куинна – Элисон Лаппер (7 апреля 1965 г., Бертон-апон-Трент, Стаффордшир, Англия), английская художница, родившаяся без рук. Элисон Лаппер стала символом человеческой красоты и невероятной жизненной силы [17] (рис. 1). Такие провокационные скульптуры – это способ привлечь внимание общественности к важным социальным проблемам, повлиять на восприятие и сознание зрителей.

Наряду с провокацией современная скульптура является способом выражения протеста. Примером такой скульптуры служит работа «Накренная арка» Серра, установленная в Нью-Йорке на площади Фоули перед зданием. Скульптура представляет собой простой накренный деформированный лист металла, который «разрезает» пространство площади. В свое время скульптура вызвала огромный резонанс в обществе. Федеральные судьи, которые ежедневно проходили мимо этой скульптуры, потребовали убрать ее, на что Серра заявил, что это будет нарушением его права свободы (Рис. 2).

Современная скульптура экспериментирует не только с образами, но и с материалами и габаритами скульптур. Например, в Сингапуре установлена скульптура очень больших размеров. Скульптура изображает ребенка, который буквально повис в воздухе, притом, что высота скульптуры достигает

10 метров, а вес – до семи тонн. Эффект «зависания в воздухе» достигнут благодаря подпоркам, которые почти незаметны. Сама скульптура символизирует рождение нового мира, новой истории (Рис. 3).

Высокие объемные скульптуры сегодня становятся повсеместной практикой. Они не только создают художественно-эстетическое наполнение пространства, но и поднимают интересные для человечества темы. Например, в канадском городе Калгари установлена скульптура «Wonderland» Жауме Пленсы. Скульптура достигает 12 метров в высоту и имеет два входа, что дает возможность зрителям рассмотреть ее внутри. Сама скульптура затрагивает вопросы биологии человека. Как сказал сам скульптор Жауме Пленса, «Создавая «Wonderland», я хотел вдохновлять каждого, так как я верю: архитектура наших тел – это дом для наших мечтаний» [18] (Рис. 4).

Многообразие материалов для современных скульптур позволяет экспериментировать с видоизменением пространства. Так, скульпторы прибегают к использованию зеркал, света, традиционного металла и пластика, и даже природных материалов, как песок и лед, в скульптуре.

Целый ряд открытий в области науки и техники – компьютеризация, распространение сети Интернет в мировом масштабе – обратил внимание скульпторов на поиск новых образов, которые позволили бы запечатлеть важность современной технологизации общества. Так, в Харькове была создан памятник программисту, установленный у входа в Харьковский национальный университет радиоэлектроники. В композицию входит скульптура студента, в руках у которого находится открытый ноутбук [8]. Похожие скульптуры существуют и в других странах. В частности, в Калининграде находим скульптуру мальчика с ноутбуком, созданную группой калининградских скульпторов к 65-летнему юбилею Калининградской телефонной связи [8], а в Казахстане в г. Кустанай находится скульптура девушки-блоггера [8] и др.

Несмотря на то, что материалом для скульптуры послужила традиционная бронза, креативность данных скульптур не вызывает сомнения, ведь до этого подобных памятников не зафиксировано нигде в мире, однако, сама идея скульптур была мотивирована современным научно-техническим прогрессом.

Сегодня скульпторы перестали придерживаться строгой композиции, загоняющей их воображение в рамки строго отмеренного и ограниченного объекта. Вместо этого мы наблюдаем эксперименты с пространством и с формой (Зеркальная скульптура «Облачные ворота» в центре Чикаго [13]; уникальна «поющая» скульптура «Singing Ringing Tree», по форме напоминающая дерево (расположена в Пеннинских горах Великобритании) [11]) и др.

Можно заключить, что для современных скульпторов пространство стало полноправным элементом художественно-образной системы скульптуры.

Выводы исследования и перспективы дальнейших разработок в этом направлении. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что скульптура как вид изобразительного искусства сформировалась исторически. Преобладание тех или иных мотивов в скульптуре (физическая красота, движение, внешняя и внутренняя гармония, религия и др.) определялось ценностями и интересами, которые преобладали в обществе в определенный период времени. Несмотря на то, что научно-технический прогресс существенно повлиял на технику создания скульптур, неизменным остается стремление скульпторов к экспериментированию, поиску новых форм и образов. Помимо вышесказанного, скульптура имеет практическую и эстетическую ценность, создавая уникальность конкретной городской среды, входя в систему других строений. Новаторство в современной скульптуре реализуется в практике паблик-арт. Благодаря распространению скульптуры в стиле паблик-арт, скульпторы имеют возможность осуществлять непосредственную коммуникацию со зрителями и влиять на их сознание. Затрагивая темы, провокационные для общества, скульпторы создают образы, которые способны заставить человека переосмыслить свой уклад жизни. В современном обществе скульптура приобретает значение не только как художественно-эстетический объект окружающего пространства, но и становится стимулом для осмысления социальных, политических, философских и других проблем.

Дальнейший интерес для исследования представляет изучение техник и методов создания современных скульптур.

Литература:

1. Балалаева О.В. Значения скульптуры как виду мистецтва в сучасному світі [Електронний ресурс] / О.В. Балалаева. – Режим доступу: <http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2013>.
2. Богачева Н.И. Методическая разработка урока мировой художественной культуры для 10 класса [Электронный ресурс] / Н.И. Богачева. – Режим доступу: http://art.academia-moscow.ru/off-line/mhk_metod/pervobit/Binder1.pdf.
3. Вергунов С.В. Скульптура, как объект промышленного дизайна / С.В. Вергунов // Вісник ХДАДМ. Дизайн-освіта в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку та євроінтеграції. – 2011. – №4. – С. 4–6.
4. В Батуми установлена уникальная подвижная скульптура [Электронный ресурс]. – Режим доступу: <http://fakty.ua/122593-batumi-ustanovlena-unikalnaya-podvizhnaya-skulptura-lyubov-foto>.
5. Гаврилов В.А. Пластические новации в скульптуре XX века [Электронный ресурс] / В.А. Гаврилов. – Режим доступу: <http://www.dissercat.com/content/plasticheskie-novatsii-v-skulpture-xx-veka>.
6. Значение слова «Скульптура» в Большой Советской Энциклопедии [Электронный ресурс] / Режим доступу: <http://bse.sci-lib.com/article103095.html>.
7. Евстратова Е.Н. Скульптура [Электронный ресурс] / Е.Н. Евстратова – Режим доступу: <https://lib.rus.ec/b/448941/read>.

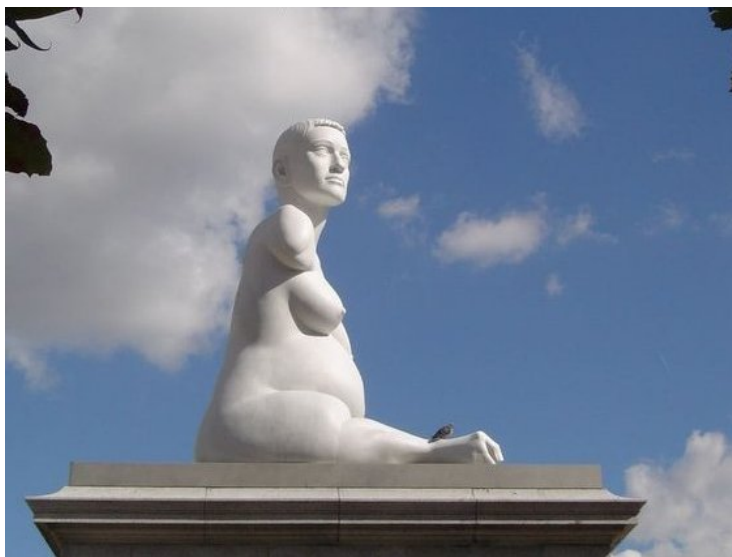

Рис. 1. Скульптура Марка Куинна, установленная на Трафальгарской площади [17]

Рис. 2. Скульптура «Накрененная арка» Серра [17]

8. IT-памятники [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://alex-not.blogspot.com/2011/02/it.html>.

9. Накренинная арка [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://bluekillalivejournal.com/315443.html>.

10. Памятники диснеевским персонажам [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://ifun.ru/view/250946>.

11. Поющее дерево – уникальная скульптура Великобритании [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://womanway.com.ua/article/pojushee-derevo-unikalnaja-skulptura-velikobritanii/>

12. Похлебаева М.Б. Понятие пространства и время в скульптуре [Электронный ресурс] / М.Б. Похлебаева. – Режим доступа: <http://www.pnnii.ru/>.

13. Самые необычные памятники и скульптуры в США [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.rususa.com/forum/message.asp-msgid-62436>.

14. Сенягина А.И. Значение искусства скульптуры в нашей жизни [Электронный ресурс] / А.И. Сенягина. – Режим доступа: http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=10001893.

15. Стародубова В.В. Скульптура [Электронный ресурс] / В.В. Стародубова. – Режим доступа: <http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st007.shtml>.

16. Техники скульптуры [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/003.html>.

17. Элисон Лаппер – английская художница, родившаяся без рук [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://life-project.org/posts/2/47.html>.

18. 10 ярких примеров публич-арта в мире [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://bit.ua/2013/10/10-yarkyh-prymerov-pablyk-arta-v-myre/>.

Рис. 3. Скульптура «Planet» в Сингапуре [18]

Рис. 4. Скульптура «Wonderland» Жауме Пленсы [17]