

Антология кыргызской музыки. Составители: Камбаров, Мусаев, Борубаев, Алагушов
Фрунзе 1974 г

Рецензент: к.п.н., профессор Токсомбаева Э.Т.

УДК:730

Сыдыков Б.К.

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Көркөм маданият жана билим берүү факультетинин “Көркөм сүрөт жана дизайн” кафедрасынын доценти

ГРАФИКА ЖАНА СКУЛЬПТУРА ЖАНРЛАРЫНЫН АР ТҮРДҮҮЛҮКТӨРҮ

Скульптура (лат. которгондо. sculpture, от sculpro – кескилөө, чабуу), жасоо, көркөм чыгармачылыктагы пластикалык көрүнүш, көлөмдүү жана үч өлчөмдүү болгон түзүлүштөгү чыгарма. Скульптура өзүнүн көрүнүштүк кубулушуна жараша: 1) тоголок көлөмдүү; 2) мейкиндикте кенен айланып кароого мүмкүн болгон, 3) рельефтик, бул көрүнүшүндө көлөмдүк кубулуш тегиздикке жайгаштырылып жасалат (кандайдыр бир заттын бетине).

Скульптуралар ар кандай болуп түрлөргө бөлүнөт: – станоктук, монументалдык, монументалдуу көрүнүштөгү-декоративдүү скульптура, жана майда пластикалык. Скульптуралык чыгармаларда табияттын реалдуу кубулуштары чагылдырылат, а негизги чыгарманын изилдөө объектиси катары адамдын дене түзүлүштөрү изилденет. Адамдын сырткы кебетесин жаратуу менен бирге анын ички дүйнөсүн чагылдырууга жетишүүгө болот. Кишинин мүнөзүн, кылык жоругн жана психологиялык абалын алып чыгууга болот. (баш, көкүрөккө чейинки көрүнүш, белге чейинки көрүнүш, статуясы, скульптуралык группа). Ал эми жаныбарлар дүйнөсүн чагылдыруу болсо, скульптуранын анималисттик жанры түзөт.

Түйүндүү сөздөр: Скульптура; жасоонун ыкмалары; пластика; байыркы Греция; жанры; рельеф; барельеф; горельеф; контррельеф ж.б.

Сыдыков Б.К.

Доцент кафедры “ИЗО и дизайна” факультета художественной культуры и образования Кыргызского государственного университет имени И.Арабаева

ЖАНРЫ И РАЗНОВИДНОСТИ ГРАФИКИ И СКУЛЬПТУРЫ

Скульптура (лат. sculpture, от sculpro – вырезаю, высекаю), ваяние, пластика – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемно-пространственную форму, трехмерны и осязаемы. Скульптура подразделяется на круглую, свободно размещающуюся в пространстве, и рельеф, в котором объемные изображения располагаются на плоскости.

Скульптура может быть разделена на виды – станковую, монументальную, монументально-декоративную скульптуру, мелкую пластику. В скульптуре воспроизводится реальный мир, но основным объектом изображения является человек, через внешний облик которого передается его внутренний мир, характер, психологическое состояние, а также

человеческое тело, передача движения (голова, бюст, торс, статуя, скульптурная группа). Изображения животного мира составляют анималистический жанр скульптуры.

Ключевые слова: Скульптура; ваение; пластика; древняя Греция; жанр; рельеф; барельеф; горельеф; контррельеф и т.д.

В.К. Sydykov

Associate Professor of the Department of "Fine Arts and Design" of the Faculty of Art Culture and Education of the Kyrgyz State University named after I.Arabaev

GRANCHES AND VARIATIONS OF GRAPHICS AND SCULPTURE

Sculpture (LAT. sculpture from it, provides tree-lighting), sculpting, plastic-Visual art, whose works have a volumetric-spatial form, three-dimensionality and touchable. The sculpture is divided into round, free security in space, and the terrain in which dimensional images are on the plane. The sculpture may be divided into types-stankovu, monumental, monumental and decorative sculpture, fine plasticity. In sculpturereproduces the real world, but the main object is the man through appearance which passes to his inner world, character, psychological state, as well as human body motion (head, bust, torso the statue, a sculpture group). Images of the animal world are animal genre sculptures.

Keywords: *sculpture; sculpting; plastic; ancient Greece; genre; topography; bas-relief; high relief; contra etc.*

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 Территории СНГ 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. «Круглая скульптура, обычно небольших размеров, резалась из мягких пород камня, из кости и дерева; рельефы исполнялись на каменных пластинах и стенах пещер»[1]. Скульптура часто служила средством украшения утвари, орудий труда и охоты, использовалась в качестве амулетов. Примером поздней неолитической и энеолитической скульптуры на территории СНГ являются трипольская керамическая пластика, крупные каменные изображения людей ("каменные бабы"), скульптурные украшения из бронзы, золота, серебра и др. Хотя для первобытной скульптура типична упрощённость форм, она нередко отличается остротой жизненных наблюдений и яркой пластической выразительностью.

В искусстве рабовладельческого общества скульптура выделилась как особый род деятельности, имеющий специфические задачи и своих мастеров. Скульптура древневосточных государств, которая служила выражению всеобъемлющей идеи деспотизма, увековечению строгой общественной иерархии, прославлению власти богов и царей, заключала в себе имеющее объективную общечеловеческую ценность влечение к значительному и совершенному. Такова скульптура Древнего Египта: огромные неподвижные сфинксы, полные величия; статуи фараонов и их жён, портреты вельмож, с каноническими позами и фронтальным построением по принципу симметрии и равновесия; колоссальные рельефы на стенах гробниц и храмов и мелкая пластика, связанные с

заупокойным культом. Сходными путями развивалась скульптура других древневосточных деспотий - Шумера, Аккада, Вавилонии, Ассирии «Иной, гуманистический характер носит скульптура Древней Греции и отчасти Древнего Рима, обращенная к массе свободных граждан и во многом сохраняющая связь с античной мифологией»[2]. В образах богов и героев, атлетов и воинов скульпторы Древней Греции воплощают идеал гармонично развитой личности, утверждают свои этические и эстетические представления. На смену наивно-целостной, пластически-обобщённой, но несколько скованной скульптуре периода архаики приходит гибкая, расчленённая, основанная на точном знании анатомии скульптура классики, выдвинувшая таких крупных мастеров, как Мирон, Фидий, Поликлет, Скопас, Прякситель, Лисипп. Реалистический характер древнегреческих статуй и рельефов (нередко связанных с культовой архитектурой), надгробных стел, бронзовых и терракотовых статуэток наглядно проявляется в высоком мастерстве изображения обнажённого или задрапированного человеческого тела. Сформулировать законы его пропорциональности на основе математических расчётов попытался Поликлет в теоретическом сочинении "Канон". В древнегреческой скульптуре верность действительности, жизненная выразительность форм сочетаются с идеальной обобщённостью образа. В период эллинизма гражданственный пафос и архитектурная ясность классической скульптуры сменяются драматической патетикой, бурными контрастами света и тени; образ обретает заметно большую степень индивидуализации. Реализм древнеримской скульптуры особенно полно раскрылся в искусстве портрета, поражающего остротой индивидуальной и социальной обрисовки характеров. Получил развитие рельеф с историко-повествовательными сюжетами, украшающий триумфальные колонны и арки; сложился тип конного памятника (статуя Марка Аврелия, впоследствии установленная Микеланджело на площадь Капитолия в Риме). Христианская религия как основная форма миросозерцания во многом определила характер европейской скульптуры средних веков. Как необходимое звено скульптура входит в архитектурную ткань романских соборов, подчиняясь суровой торжественности их тектонического строя. В искусстве готики, где рельефы и статуи апостолов, пророков, святых, фантастических существ, а порой и реальных лиц буквально заполняют порталы соборов, галереи верхних ярусов, ниши башенок и выступы карнизов, скульптура играет особенно заметную роль. Она как бы "очеловечивает" архитектуру, усиливает её духовную насыщенность. В «Древней Руси высокого уровня достигло искусство рельефа (киевские шиферные рельефы, убранство владимиро-суздальских храмов)»[3]. В средние века скульптура получила широкое развитие в странах Среднего и Дальнего Востока; особенно велико мировое художественное значение скульптуры Индии, Индонезии, Индокитая, монументальной по характеру, сочетающей мощь построения объёмов с чувственной изысканностью моделировки.

В 13-16 вв. западно-европейская скульптура, постепенно освобождаясь от религиозно-мистического содержания, переходит к более непосредственному изображению жизни. Раньше, чем в скульптуре других стран, во 2-й половине 13 - начала 14 вв. новые, реалистические тенденции проявились в скульптуре Италии (Никколо Пизано и другие скульпторы Проторенессанса). В 15-16 вв. итальянская скульптура, опираясь на античную традицию, всё больше тяготеет к выражению идеалов ренессансного гуманизма. Воплощение ярких человеческих характеров, проникнутых духом жизнеутверждения, становится её главной задачей (творчество Донагелло, Л. Гиберти, Верроккьо, Луки делла

Роббиа, Якопо делла Кверча и др.). Был сделан важный шаг вперёд в создании свободно стоящих (т. е. относительно независимых от архитектуры) статуй, в решении проблем памятника в городском ансамбле, многопланового рельефа. Совершенствуется техника бронзового литья, чеканки, используется в скульптуре техника майолики. Одной из вершин искусства Возрождения явились скульптурные произведения Микеланджело, полные титанической мощи и напряжённого драматизма. Преимущественный интерес к декоративным задачам отличает скульпторов маньеризма (Б. Челлини и др.). Из скульпторов Возрождения в других странах приобрели известность Клаус Слютер (Бургундия), Ж. Гужон и Ж. Пилон (Франция), М. Пахер (Австрия), П. Фишер и Т. Рименшнейдер (Германия).

В скульптуре барокко ренессансная гармония и ясность уступают место стихии изменчивых форм, подчёркнуто динамичных, нередко исполненных торжественной пышности. Стремительно нарастают декоративные тенденции: скульптура буквально сплетается с архитектурой церкви, дворцов, фонтанов, парков. В эпоху барокко создаются также многочисленные парадные портреты и памятники. Крупнейшие представители скульптуры барокко - Л. Бернини в Италии, А. Шлютер в Германии, П. Пюже во Франции, где в тесной связи с барокко развивается классицизм (черты обоих стилей переплелись в творчестве Ф. Жирардона, А. Кузевокса и др.). Принципы классицизма, заново осмысленные в эпоху Просвещения, сыграли важную роль в развитии западно-европейской скульптуры 2-й половины 18 - 1-й трети 19 вв., в которой наряду с историческими, мифологическими и аллегорическими темами большое значение приобрели портретные задачи (Ж. Б. Пигаль, Э. М. Фальконе, Ж. А. Гудон во Франции, А. Канова в Италии, Б. Торвальдсен в Дании).

«В русской скульптуре с начала 18 в. совершается переход от средневековых религиозных форм к светским; развиваясь в русле общеевропейских стилей - барокко и классицизма, она сочетает пафос утверждения новой государственности, а затем и просветительских гражданских идеалов с осознанием новооткрытой пластической красоты реального мира»[4]. Величественным символом определившихся в петровскую эпоху новых исторических устремлений России стал памятник Петру I в Петербурге работы Э. М. Фальконе. Прекрасные образцы парковой монументально-декоративной скульптуры, деревянной резьбы, парадного портрета появляются уже в 1-й половине 18 в. (Б. К. Растрелли и др.). Во 2-й половине 18 - 1-й половине 19 вв. складывается академическая школа русской скульптуры, которую представляет плеяда выдающихся мастеров. Патриотический пафос, величавость и классическая ясность образов характеризуют творчество Ф. И. Шубина, М. И. Козловского, Ф. Ф. Щедрина, И. П. Мартоса, В. И. Демута-Малиновского, С. С. Пименова. Тесная связь с архитектурой, равноправное положение в синтезе с ней, обобщенность образного строя типичны для скульптуры классицизма. В 1830-40-е гг. в русской скульптуре всё больше проступает стремление к исторической конкретности образа (Б. И. Орловский), к жанровой характерности (П. К. Клодт, Н. С. Пименов).

Во 2-й половине 19 в. в русской и западно-европейской скульптуре находит отражение общий процесс демократизации искусства. Классицизму, который теперь перерождается в салонное искусство, противопоставляется реалистическое движение с его открыто выраженной социальной направленностью, признанием повседневной жизни, достойной внимания художника, обращением к теме труда, к проблемам общественной морали (Ж.

Далу во Франции, К. Менье в Бельгии и др.). Реалистическая русская скульптура 2-й половины 19 в. развивается под сильным влиянием живописи передвижников. Характерная для последних глубина размышлений над историческими судьбами родины отличает и скульптурное творчество М. М. Антокольского. В скульптуре утверждаются сюжеты, взятые из современной жизни, крестьянская тема (Ф. Ф. Каменский, М. А. Чижов, В. А. Беклемишев, Е. А. Лансере).

В реалистическом искусстве 2-й половины 19 в. уход многих мастеров от прогрессивных общественных идей стал одной из причин упадка монументально-декоративной скульптуры. Другими его причинами были исторически неизбежная в условиях развитого капитализма утрата скульптурой возможности выражать общезначимые идеалы, нарушение стилистических связей скульптуры с архитектурой, распространение натуралистических течений. Попытки преодоления кризиса типичны для скульптора конца 19 - начала 20 вв. В поисках устойчивых духовных и эстетических жизненных ценностей она развивалась разнообразными путями (импрессионизм, неоклассицизм, экспрессионизм и т. д.). Мощное воздействие на все национальные школы оказывает глубоко проникающее в жизнь и в законы реалистической пластики творчество О. Родена, А. Майоля, Э. А. Бурделя во Франции, Э. Барлаха в Германии, И. Мештровича в Хорватии. Выражением прогрессивных тенденций русской С. этого периода становится искусство С. М. Волнухина, И. Я. Гинцбурга, П. П. Трубецкого, А. С. Голубкиной, С. Т. Коненкова, А. Т. Матвеева, Н. А. Андреева. Вместе с обновлением содержания меняется и художественный язык скульптуры, повышается значение пластически-выразительной формы.

В условиях кризиса буржуазной культуры в 20 в. развитие скульптура принимает противоречивый характер и зачастую связано с различными модернистскими течениями и формалистическими экспериментами кубизма (А. П. Архипенко, А. Лоран), конструктивизма (Н. Габо, А. Певзнер), сюрреализма (Х. Арп, А. Джакометти), абстрактного искусства (А. Колдер) и т. п. Модернистские тенденции в скульптуре, порывающие с национальными реалистическими традициями, приводят к полному отказу от изображения действительности, нередко - к созданию декларативно антигуманистических образов.

«Модернистским течениям последовательно противостоит советская скульптура, развивающаяся по пути социалистического реализма. Её становление неотделимо от ленинского плана монументальной пропаганды, на основе которого были созданы первые революционные памятники и памятные доски, а в дальнейшем многие значительные произведения монументальной скульптуры»[5]. По форме скульптура может быть круглой и рельефом.

Круглую скульптуру можно осматривать с разных сторон, она окружена свободным пространством. Её главные виды: бюст, статуя, скульптурная группа.

Э. Фальконе «Зима» (1771). Мрамор. Эрмитаж (Петербург)

Рельеф

В рельефе фигура (фигуры) отчасти погружены в плоский фон и выступают из него.

Горельеф на фронтоне Адмиралтейства. Скульптор Иван Иванович Терещенев.

Существует три вида рельефа:

- *барельеф* (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);
- *горельеф* (выпуклая фигура выступает наполовину);
- *контррельеф* (фигура не выпуклая, а вогнутая)

Барельеф – распространённый вид украшения архитектурных сооружений и декоративных изделий всех времён, известный с эпохи палеолита: первые барельефы – наскальные изображения. Барельефы также часто помещаются на постаментах памятников, на стенах, мемориальных досках, монетах, медалях.

Скульптор С.Е. Черепанов. Мемориальная доска на доме, в котором прожил последние годы жизни с 1990 по 1998 писатель-фантаст Г. Альтов (Альтшуллер). Установлена 15 октября 2003 г. Петрозаводск

Горельеф – разновидность скульптурного рельефа, когда изображение выступает над плоскостью фона более, чем на половину объёма изображаемых частей. Распространённый вид украшения архитектурных сооружений; позволяет отобразить многофигурные сцены и пейзажи.

Контррельеф – углублённый рельеф, получающийся от механического оттиска обычного рельефа в мягком материале (глина, воск) или при снятии с рельефа гипсовой формы. Мог использоваться в качестве печати для получения выпуклого оттиска.

Древнеегипетский контррельеф

Существуют разновидности скульптуры по назначению:

Монументальная скульптура - связана с архитектурой. Это памятники и монументы, которые создаются для увековечивания памяти известных людей или знаменательных событий. Монументальная скульптура отличается крупными размерами и идейностью. Монументальное искусство получило название от латинского *monumentum*, от *monere* – напоминать), оно всегда должно быть возвышенным и даже величественным. Произведения монументального искусства должны создаваться в гармонии с архитектурой и пейзажем. Генри Мур. Скульптура в гавани Рисбах (Цюрих-Зеефельд)

Особое значение монументальное искусство приобретает в периоды глобальных социально-политических преобразований, во времена общественного подъёма, интеллектуального и культурного расцвета, когда творчество призвано выражать наиболее актуальные идеи. Скульптор И. Козловский, архитектор П. Бутенко «Дружине Александра Невского» (1993). Псков

Монумент – очень значительный по размерам памятник. Существуют целые мемориальные комплексы – территории с размещёнными на ней монументальными архитектурными сооружениями: мавзолеями, пантеонами, скульптурными группами, обелисками славы и памятниками, посвящёнными выдающимся событиям из истории страны и народа, её населяющего.

Мемориальный комплекс Хатынь – деревня в Беларуси, уничтоженная 22 марта 1943 г. карательным отрядом как месть за убийство нескольких немецких военнослужащих. 149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны. В 1969 г. на месте, где находилась деревня, был открыт мемориальный комплекс.

Из взрослых жителей деревни выжил лишь 56-летний деревенский кузнец Иосиф Иосифович Каминский (1887-1973). Обгоревший и раненый, он пришёл в сознание лишь поздно ночью, когда карательные отряды покинули деревню. Среди трупов односельчан он нашёл своего сына Адама. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги. Он скончался на руках у отца. Иосиф Каминский с сыном Адамом послужили прототипами знаменитого памятника в мемориальном комплексе.

С. Селиханов. Главный памятник в Хатыни.

Не менее известны мемориальные комплексы Брестская крепость (Брест), Мамаев Курган (Волгоград), парк Победы (Москва) и др.

Монументально-декоративная скульптура - включает все виды убранства архитектурных сооружений и комплексов (атланты, кариатиды, фриз, фронтоновая, фонтанная, садово-парковая скульптура и др.).

Атлант – это скульптура мужчины, поддерживающая перекрытия здания, балкона, карниза и т.д. Название этого архитектурного элемента восходит к Древней Греции: Атласом или Атлантом в древнегреческой мифологии назывался могучий титан, держащий на плечах небесный свод. Атлант является символом выносливости и терпения.

Атланты (Эрмитаж)

Кариатида – статуя одетой женщины, которая заменяет собой колонну или пилястру в сооружении. Эти фигуры использовались ещё в архитектуре Древней Греции.

Кариатиды. Афины (Греция). Кариатиды в качестве пилястры

Фриз (фр. frise) – декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, обрамляющей часть архитектурного сооружения.

Скульптурный фриз на одной из подмосковных церквей эпохи ампира

Фронтон (фр. fronton, от лат. frons, frontis – лоб, передняя часть стены) – завершение (обычно треугольное) фасада здания, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания.

Фронтон здания Греческой национальной ассамблеи в Афинах

Фонтаны (обычно это гидротехнические сооружения, выполняющие декоративную функцию) часто украшают скульптурами.

Фонтан «Самсон» в Петергофе «Писающий мальчик» – одна из наиболее известных достопримечательностей Брюсселя. Это миниатюрная бронзовая статуя-фонтан в виде нагого мальчика, писающего в бассейн.

Скульптор – Жером Дюкенуа (1619). Эту статую неоднократно похищали, а также наряжали в костюмы. «Писающий мальчик» в форме американских ВВС Садово-парковая скульптура

Садово-парковая скульптура предназначена для отделки садов и парков. Может иметь декоративный, пропагандистский, обучающий и мемориальный характер.

Скульптура «Амур и Психея». Мастерская Лоренцо Бернини XVII в. Летний сад (Петербург)

Существуют также недолговечные виды скульптур: ледяные, из песка, более долговечные из глины, дерева, а также лепка, высекание, художественное литьё, ковка, чеканка и др.

Список использованной литературы:

1. Амброджо Донини. Люди идола и боги. М., 1962. с.18.
2. Г.Л. Курбатов. Ранневизантийские портреты. Л., 1991. с.19.
3. Е.В.Широнина. Чудеса света России. М., 2013. с.5.
4. Н.М. Сокольникова. История изобразительного искусства. Т.2. М., 2009. с.31.
5. Т.Б. Вилинбахова; Ю.Я.Герчук; С.М.Даниэль и др. СПб. 1998., с.3.

Рецензент: д.п.н., профессор Калдыбаева А.Т.