

Национальный институт художеств и
дизайна имени К. Бехзода
Магистр 2-курса направление
декоративно-прикладного
искусства по скульптуре
Нередков Владимир Петрович

Современная декоративно-монументальная скульптура.

В наше время скульптура, её индивидуальность играет огромную роль в жизни того или иного народа, создавая собственный колорит, который передаётся в объёме материала (мрамор, бронза, металл, бетон, дерево и т.д.), он служит для того чтобы скульптор выразил в своем произведении память того или иного момента в истории или личности, выразившей свою мысль и задумку в этой композиции. Говоря о материале для исполнения, я прежде всего думаю о том, что мир не стоит на месте и постоянно совершенствуется: где исполнитель своего задуманного хочет отличаться от других, тем самым внося свою лепту в искусство.

Современная скульптура в наше время преобразилась настолько, что обычный зритель при виде этой работы впадает в ступор, думая: «А как это сделано? Что это такое? Я ещё такого нигде не видел», ведь мы привыкли видеть банальную тематику классической скульптуры, где зритель просто узнаёт то, что уже было восприимчиво человеческому глазу. При виде этой работы он мысленно изучает её, включает своё собственное воображение, где сам автор произведения заставляет зрителя изучить, сравнить и догадаться что оно обозначает, чему оно посвящено, что он хотел этим сказать. Автор

как бы играет со зрителем, ждёт от него какого-то неординарного ответа, заставляет поспорить с ним, чтобы доказать свою точку зрения. Ведь сам человек по натуре любопытный, ему всегда интересно то, что выделяется и отличается от других. Моя статья посвящена тому, как современное искусство становится фактором, определяющим его актуальность и востребованность по всему миру и в том числе в нашей стране. Ведь мы на пороге открытий новых технологий и возможностей в области искусства и индустрии.

Представьте себе как будет выглядеть наша интернациональная страна с многовековой историей, в которой прошлое будет гармонировать с будущим. Где все области нашей страны будут усыпаны множеством разнообразных скульптур, каждая из которых по-своему уникальна. Когда туристы, приезжая в ту или иную область, не только любовались древними постройками, но и фотографировались на фоне скульптур, где у каждого оставалось хорошее впечатление от увиденного. Где бы наше творчество и искусство было известно всему миру. Знаменитые скульпторы Европы и Америки не могли бы сделать что-нибудь подобное, как бы это получалось у нас.

Статья посвящена анализу пластических особенностей современной скульптуры и целостного подхода к художественному формированию среды городского ландшафта; к художественным течениям и жанрам, предельно приближённым к зрителю.

К одному из таких течений относится «Паблик-арт», названный социальной терапией. Определение тематической и функциональной направленности проектов паблик-арта зависит от специфики районов города, рода занятий жителей данной местности, учёта промышленных предприятий, учебных заведений или оздоровительных учреждений.

Сюда же можно отнести и «Стрит-арт» — уличное искусство, и «Ленд-арт», где создаваемое художником произведение неразрывно связано с природным ландшафтом. Цель стрит-арта не присвоение территории, а вовлечение зрителя в диалог и показ различной сюжетной программы.

Проблема использования общественного пространства вызывает много споров и дискуссий. Надеюсь, что данная статья поможет разрешить хотя бы часть из них.

Скульптура играет огромную роль в духовном и пластическом обогащении городской среды. В наше время скульптура городского ландшафта формируется в условиях свободы самовыражения, ориентирована на поиск и новаторство.

Цель статьи — изучение пластических особенностей современной средовой скульптуры, ее влияние на организацию общественного пространства, культурное и духовное воспитание общества.

В XX в. попытались расширить область скульптуры, используя ничего не изображающие формы, которые, однако, воздействуют на человека своими гармоническими очертаниями или какой-то неуловимой выразительной силой. На облик скульптуры XX в. повлияли также изменения в окружении человека и его образе жизни. Например, простые и прямолинейные формы современных общественных зданий потребовали обобщённых форм связанной с ними скульптуры. Неторопливый прохожий или неспешно катившийся в экипаже зритель былых времен имел достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть скульптуры, украшающие здания, или детали монумента. Современные памятники, как правило, больших размеров и имеют простые, обобщенные формы, они заметны и понятны даже человеку, проезжающему мимо них в автомобиле.

В первую половину XX в. выступала группа скульпторов-кубистов, которые строили свои изваяния из кубов, цилиндров, шаров и других геометрических форм. Они же впервые пробовали делать статуи не из сплошного куска металла или камня. Они обозначали металлическими полосами только внешние контуры фигуры, оставляя ее внутри пустой. Это было как рисование в воздухе. Удивительным образом человеческий глаз воспринимает этот обведенный контуром воздух как составную часть скульптуры. Самыми известными скульпторами-кубистами были Анри Лоран и Жак Липшиц. Самые ошеломляющие опыты делали в 1910 г. в Москве братья Наум Габо и Антон Певзнер. Они конструировали из металла и разных прозрачных материалов небывалые устройства, которые иногда напоминали машины, но не имели никакой функции. Даже рельефные «портреты» они делали из прозрачных реек.

В начале XX столетия делались попытки создания движущихся скульптур. Их приводили в движение либо вручную, либо с помощью мотора, они были довольно неуклюжи. Совершенно по-новому подошел к созданию этих т. н. «мобилей» американец Александер Колдер. Его, подвешенные в одной точке композиции, сделанные из проволоки и тонких металлических пластин начинают вращаться при малейшем дуновении. Мобиль Колдера «Ртутный источник» был фонтаном с движущейся скульптурой, причём вместо воды из фонтана била ртуть. Он был показан на Всемирной выставке в Париже в 1937 г., и на самом деле был рекламой ртути.

Сегодня наряду с монументальной и декоративно-парковой скульптурой в общественное пространство активно входят востребованные течения, такие как паблик-арт, стрит-арт, ленд-арт.

Паблик-арт как одна из форм существования современного искусства рассчитана на коммуникацию со зрителем, где основными критериями являются:

- реализация проекта в общественном пространстве;
- соответствие концепции определенному вопросу или проблеме.

Самым распространенным и доступным видом искусства в публичном

пространстве паблик-арта являются граффити, монументальная графика, инсталляционные проекты и объемная скульптура. Пожалуй, городскую скульптуру можно было бы отнести к искусству паблик-арта, имея в виду его непосредственное присутствие в публичном пространстве. Даже если при реализации проекта опустить длительные согласования, энергоемкость и дороговизну, традиционная скульптура несет иные ценности. Искусство паблик-арта способно создать напряжение в пространстве.

У паблик-арта нет цели развлекать. Это социальная терапия.

В отличие от европейских стран в нашей стране имеется большое количество мемориальных комплексов, монументально-декоративных скульптур, посвященных легендарным личностям или историческим событиям. За последние десятилетия на городских, районных и сельских пространствах появляется декоративно-парковая скульптура, которая имеет глубокие корни и богатое наследие не только в организации архитектурно-пространственной среды, но и в содержательных идейно-образных аспектах. По этому поводу известный куратор искусства паблик-арт Дэвид Хардинг сказал: «Мемориальные скульптуры, статуи и монументы существуют во всех городах и, в большинстве случаев, воспринимаются как естественная часть городского пространства. Выставки же паблик-арта не имеют мемориального характера по отношению к какому-либо лицу или событию».

Проблема использования общественного пространства вызывает много споров и дискуссий. Кураторы и художники утверждают, что паблик-арт — это спорная территория, отражающая реальные социальные противоречия, присущие нашей жизни. По мнению муниципальной власти, паблик-арт должен активно облагораживать городское публичное пространство, создавать максимально интересные художественные объекты для жителей и гостей.

Интерес к этому виду творчества вызван положительным опытом в мировой практике, с одной стороны, и терапией неблагоприятных районов — с другой.

Для успешного решения и тематического разнообразия будущих объектов паблик-арта необходимо проводить встречи и обсуждения с местными жителями. Определение тематической и функциональной направленности проектов паблик-арта зависит от специфики районов города, рода занятий жителей данной местности, учета промышленных предприятий, учебных заведений или оздоровительных учреждений.

В качестве примера может быть промышленная зона, требующая художественно-культурной экспансии. Как одна из возможностей увести

рабочих и служащих и просто прохожих от безразличия, от обыденной серой монотонной жизни в мир искусства, возможно непонятного, но увлекательного и загадочного.

Термин «паблик-арт» относится к произведениям искусства, которые были созданы специально для расположения и демонстрации в общественном месте, чаще всего под открытым небом. Старейшими примерами паблик-арта являются памятники, мемориалы и скульптуры. Некоторые художники, пользуясь преимуществом открытого пространства, создают масштабные произведения.

Стрит-арт — уличное искусство. К уличному искусству относится не только граффити, трафареты, но и скульптурные инсталляции. Цель стрит-арта не присвоение территории, а вовлечение зрителя в диалог и показ различной сюжетной программы. В 2012 г. на действующем производстве Завода слоистых пластиков в Санкт-Петербурге появился Музей уличного искусства.

Ленд-арт — создаваемое художником произведение было неразрывно связано с природным ландшафтом. Ландшафт используется как форма и средство создания произведения. Работы выполняются на удалённом от населенных мест пространстве и предоставлены самим себе и действию природных сил. Ярким примером ленд-арта является «Маяк на Угре», созданный в 2004 г. Николаем Полисским, расположенный в Калужской области, в парке «Никола-Ленивец», куда приезжают ленд-артисты со всего мира.

Первым проектом Николая Полисского стало произведение «Снеговики», созданное в 2002 г. и представляющее собой войско из 220 снеговиков, стоящих на берегу реки Угры. Из других монументальных объектов скульптора можно отметить «Сенную башню», «Дровник»,

«Медиа-башню» и «Маяк», сделанных из таких природных материалов, как сено, дерево, лоза.

Многие считают, что искусство паблик-арта должно провозглашать многогранность общества и отражать отсутствие согласованности во мнениях по вопросам ценностей и социального благополучия. Критики и художники полагают, что паблик-арт побуждает людей подвергать сомнению влияние структур и процессов принятия решения, которые определяют, каким образом должно быть использовано общественное пространство. «Критическое» паблик-арт-искусство такого рода обычно временное, провокационно и создается для того, чтобы не сочетаться с окружающим пространством. Приверженцами такого направления считаются:

- Энтони Гормли (род. 1950, Великобритания) — британский скульптор. Своими статуями, размещёнными в открытых пространствах, прибегает к своего рода «урбанистической акупунктуре» (пер. с англ.), меняя эмоциональный контекст площадей и улиц или даже (как в его проекте «Другое место») морского побережья.

- Барбара Крюгер (род. 1945, США) — американская художница; работает на грани между промышленной уличной рекламой, применяя её приёмы и технологии, с одной стороны, и лично окрашенным высказыванием (как это бывает в самых остроумных образцах граффити) или в спонтанных выступлениях рок-групп на улицах городов.

- Джоэл Шапиро (род. 1941, США) — американский скульптор, создающий в публичных пространствах «архитектоничных трансформеров»,

композиции из оживших архитектурных форм, вступающих в диалог с городскими постройками.

Особенностью развития современной скульптуры в городском ландшафте является продолжение лучших художественных традиций мировой культуры. Видна тесная связь искусства с жизнестроением. Представление о его смысле и форме складывается под влиянием художественных идей, достижений и новых задач, которые стремятся к воплощению гармонии человека и природы. Произведения скульпторов в оформлении городского ландшафта повышают духовный уровень общества, наполняя жизнь художественным смыслом. Анализируя скульптурные работы городов России, Европы и США, можно выделить характерные черты: разнообразие творческих поисков, стилей, приемов, жанровых экспериментов, необычность использования материалов. Скульптура призвана обогатить духовное и эстетическое содержание жизни. В далёком будущем в нашей стране, я надеюсь, что будут подобные памятники, в которых мы сможем увидеть весь колорит и ансамбль памятников в стиле

паблик-арта, ланд-арта, стрит-арта и настенной монументальной росписи и графики, а также и другие современные виды искусства.

Рекомендовано к публикации:

1. Бассехес А. За сорок лет: сб. избранных искусствоведческих работ. – М.: Советский художник, 1976. – 290 с.
2. Азизян И.А., Иванова И.В. Памятники вечной славы: концепция и композиция. М. 1976
3. Бараски К. Трактат по скульптуре. Бухарест. 1964
4. Воронова О. А. Искусство скульптуры. М., 1981
5. Г.Н. Некрасовой, доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»

Магистр 2 курса факультета декоративно-прикладного искусства по
скульптуре : Нередков В :

Академик Академии художеств кафедры <<Скульптуры>>

Ильхом Жабаров :