

Содержание:

image not found or type unknown

ВВЕДЕНИЕ

Скульптура - один из видов изобразительного искусства. Скульптура встречается нам всюду в повседневной жизни. Наш взгляд привлекают монументальные статуи великих деятелей и защитников города, рельефы, украшающие архитектуру, эстетические, изящные садово-парковые скульптуры, оригинальные, необычные изваяния из льда, песка, воска. Скульптура как вид изобразительного искусства играет значительную роль в нашей жизни. Пропагандирует различные идеи, отражает мысли, чувства, мировоззрение общества в целом. Таким образом, этот вид искусства может оказывать влияние на массы, поэтому важно отношение самого автора скульптурного произведения к жизни.

Целью данного реферата является подробнее изучить скульптуру, ее историю и влияние на изобразительное искусство.

Достигнуть данную цель нам помогут такие задачи, как: определение появления скульптуры как вида искусства, изучение исторических периодов развития скульптурного мастерства, ключевые моменты, повлиявшие на развитие скульптуры, исторические предпосылки влияющие на развитие скульптуры в искусстве.

1. Что такое скульптура.

Согласно толковому словарю Ефремовой, скульптура - это искусство по созданию объемных (рельефных) изображений при помощи лепки, вырезания или литья.

Слово «Скульптура» произошло от латинского слова *sculptura*, от *sculpo* — высекаю, вырезаю. То есть вид изобразительного искусства, произведения которого имеют физический материальный, предметный объём и трёхмерную форму, размещённую в реальном пространстве.

Одновременно со словом «скульптура» существует слово «пластика», перешедшее к нам из греческого языка и обозначающее работу в мягком материале - лепку. В настоящее время в слове «скульптура» объединились эти два вида деятельности.

2. Основные выразительные виды скульптуры.

Основными эстетическими средствами скульптуры являются: объем, силуэт, пропорция, светотень, пластическая моделировка, разработка силуэта, фактура, материал, цвет.

Объем — можно представить в виде синтеза плоскостей, соединяющихся и сменяющих друг друга. Плоскости не только имеют разную конфигурацию, но и по-разному располагаются в пространстве.

Силуэт — некий абрис формы всего скульптурного произведения. Он особо важен для монументальной скульптуры. Прежде чем установить произведение на планируемое место. 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- 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.

Пластичность — качество, присущее скульптуре, художественная выразительность объемной формы. Исходное значение понятия «пластичность» — это эмоциональность, художественная цельность и образная убедительность лепки объема в скульптуре, гармоническое соотношение выразительности моделировки и ощущения весомости, внутренней наполненности формы.

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. 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.

3. Типы и виды.

Скульптура разделена на две большие ветви — скульптуру как таковую и декоративную. Первая имеет свою идентичность сама по себе. Вторая играет второстепенную роль в качестве помощника первой и декора архитектуры. В свою очередь, эти два типа делятся на следующие виды:

Статуи — изолированные скульптуры, которые представляют конкретную трёхмерную сущность.

Рельефы — это скульптуры, выпуклые на плоскости.

Бюст — изображения головы и верхней части груди, которые обычно представляют собой портреты.

Торс, представляющий собой туловище человека без головы, рук или ног.

Миниатюрная скульптура (среди искусствоведов более распространено название «мелкая вещь») — вид объёмных изображений небольших размеров.

Кинетическая скульптура — включает в себя аспекты физики движения.

4. Использование материалов.

Материалы, применяемые в скульптуре, определяют результат внешнего вида. Детали тонких и ажурных форм лучше всего достигаются с использованием дерева, о чём свидетельствуют, например, готические алтари.

Глина — один из старейших материалов. Её легко моделировать и она не требует специального оборудования, поскольку можно просто пользоваться руками.

Известняк — мягкая осадочная порода, лёгкая в работе. Он широко использовался в монументальной скульптуре, такой как Большой Сфинкс — громадная фигура льва с человеческим лицом.

Мрамор — метаморфический известняк, мелкозернистый и компактный. Обработка его поверхности может быть очень разнообразной, с получением различных текстур. Этот камень был одним из фаворитов великих художников античности и ренессанса. Песчаник имеет особенность становиться более хрупким с течением времени. Он широко использовался для каменных скульптур романских столиц. В настоящее время этот камень обычно не применяется.

Гранит и диорит являются магматическими породами, намного более твёрдыми, чем мрамор. Они образуются при охлаждении расплавленных вулканических материалов. Их качество превосходно после обработки и полировки и встречается во многих цветах.

Мыльный камень — метаморфическая порода, образованная тальком. Это очень мягкий и лёгкий материал в работе. В Индии есть несколько храмов со скульптурами мыльного камня.

Кварц — твёрдый минерал, с которым очень трудно работать. Несмотря на это, есть примеры сложных скульптур, вырезанных из кварца.

Нефрит. Под этим именем известно два камня — жадеит и нефрит, оба очень похожи. Нефрит используется в Китае для вырезания фигур уже более пяти тысяч лет.

Золото. Вместе с медью это был один из первых металлов, используемых человеком, из-за его красоты и потому, что его легко обрабатывать.

Археологические раскопки в Уре, Трое и Микенах, показывали, что золото уже использовалось в неолите.

Бронза чаще всего применяется для отливки скульптурных моделей.

Сталь многие художники используют как один из наиболее подходящих.

5. Предпосылки и функции скульптуры.

Доисторические народы создавали первые глиняные скульптуры, изображающие фигуры людей или животных и, вероятно, использовали их в религиозных или магических целях. Иногда они были простыми амулетами или исполненными по обету фигурами. Археологи их отыскивали в некоторых культурах, могилах или храмах. Отсюда и начали появляться следующие жанры скульптуры:

- бытовой;
- портретный;
- мифологический;
- символический;
- анималистический.

Эта функциональность менялась с исторической эволюцией, приобретая в основном эстетический или просто декоративный характер, и становилась постоянным или эфемерным элементом.

Египтяне считали, что для фараона после смерти нужно его изображение, чтобы способствовать выживанию души. А в Древнем Риме статуи императора Августа должны были подарить его людям символ верховной власти. Позже, в Средние века, во времена романского искусства скульптура имела тесную связь с архитектурой и выполняла, в дополнение к эстетической, дидактическую или педагогическую функцию. Другой функцией скульптуры является коллекционирование, которое стало важным после ренессанса, когда дворяне приобретали скульптуры для украшения своих дворцов или садов.

6. Развитие скульптуры от истоков и до наших дней.

Доисторическая и неолитическая скульптура:

История скульптуры берет начало в каменном веке. Самые ранние из известных нам работ (например, «Венера из Берехат-Рама» и «Венера из Тан-Тана») датируются примерно 230.000–200.000 годами до н.э.

Большинство статуэток «палеолитических Венер» обладают общими художественными характеристиками. Наиболее распространены ромбовидные фигурки, суженные вверху (голова) и внизу (ноги), и широкие в средней части (живот и бедра). У некоторых из них заметно подчеркнуты определенные анатомические особенности человеческого тела: живот, бедра, ягодицы, груди, вульва. Другие части тела, напротив, часто пренебрегаемы или вовсе отсутствуют, особенно руки и ноги. Головы также обычно относительно небольшого размера и лишены деталей.

Объектом доисторической скульптуры становились различные животные и человеческие фигуры. Материалом для произведений служили мамонтовая кость, глина, различные типы камня. Неолитическое искусство скульптуры, прежде всего, характеризуется произведениями из керамики. Самой впечатляющей формой искусства этого периода была скульптура в египетских пирамидах и гробницах фараонов: их украшением (с религиозным подтекстом) были различные барельефы и статуи.

Скульптура классической древности (1100-100 г. до н.э.):

Так называемый «Темный век» (1100–900 г. до н. э.) в истории греческой культуры характеризуется преобладанием произведений из керамики. Греческая скульптура в привычном для нас виде появляется начиная с 650 годов до н. э. После этого греческое искусство развивается в соответствии с традиционной хронологией.

Стоит упомянуть также кельтскую металлическую скульптуру (400–100 г. до н. э.). Ее развитию и распространению влияния помешала дезорганизованность разрозненных кельтских племен, которые не выдержали конкуренции с более организованными и централизованными государствами.

Архаическая греческая скульптура (600-500 г. до н. э.)

Этот период характеризуется непрерывной чередой экспериментов в области скульптуры как вида искусства. В это время создаются многие работы в стиле курос, изображающие обнаженных атлетов.

Куросы ставились в святилищах и на гробницах; они имели преимущественно мемориальное значение, но могли быть и культовыми образами. Куросы отличаются строгой фронтальностью композиции, суммарностью трактовки форм человеческого тела; лица их оживлены архаической улыбкой. Они изображали молодых людей, стоящих во фронтальной позе, с левой ногой, выдвинутой вперед. Руки тесно прижаты к телу — к бедрам, прямо вытянуты вдоль туловища, и пальцы согнуты. Куросы демонстрируют практически идеальную симметрию во всех анатомических частях тела, сведенных к простым геометрическим формам.

Классическая греческая скульптура (около 500-323 г. до н.э.)

Высшей точкой греческого творчества является классический период, подаривший пластическому искусству таких скульпторов, как Поликлет, Фидий, Мирон из Елевфер, Скопас, Лисипп, Пракситель. Эти мастера достигли нового уровня

реализма, который в дальнейшем взяли за основу и совершенствовали непревзойденные мастера эпохи Возрождения.

Первым мастером сложных бронзовых отливок был Мирон- создатель знаменитого "Дискобола".

Множество художественных достижений связано со славным именем Фидия: он руководил работами по украшению Парфенона фризами и фронтовыми группами. Великолепны его бронзовая статуя Афины на Акрополе и 12 метровой высоты покрытая золотом и слоновой костью статуя Афины в Парфеноне, огромная статуя Зевса, восседающего на троне, для храма в Олимпии - ещё одно из семи чудес древнего мира.

Эллинистическая греческая скульптура (около 323-27 г. до н. э.)

Этот период характеризуется распространением греческой культуры почти во всем цивилизованном мире. Классический реализм сменяется большей героичностью и экспрессионизмом.

Несмотря на кризис и распад греческих городов, скульптура сохранила свой высокий статус в иерархии искусств. В дальнейшем римляне создали множество качественных копий произведений греческого искусства, и именно благодаря им нам известны многие произведения классического и эллинистического периода. Статуи и рельефы, созданные греческими скульпторами, оказали сильное влияние на мастеров эпохи Возрождения и барокко, после чего стали краеугольным камнем европейского искусства в течение многих лет.

Римская скульптура (около 200 г. до н. э.-200 н. э.)

Скульптура Древнего Рима многое переняла из греческой, но в свою очередь выдвинула на первый план – индивидуализацию, которая как способ художественного обобщения постепенно вытесняет идеализацию. Греческое идеальное и совершенное изображение сначала дополняется, а затем и сменяется индивидуальным. На смену совершенным формам греческого изобразительного искусства приходит реализм натуры. Скульптура в Риме использовалась в основном для поддержания престижа военной власти. В результате обычно включала божественные атрибуты – поза, идеализированный торс, венок, но довольно часто неприятное лицо старого человека.

Византийская скульптура (330-1450 годы)

Вплоть до IV века н.э. ранняя христианская скульптура представляла собой, в основном, рельефы для могил и саркофагов. Искусство Восточной Римской империи было почти полностью религиозным и кроме небольших произведений из слоновой кости, а также работ в ювелирном деле, не содержало объемных скульптур.

Скульптура во время темных веков (около 500-800)

Как следует из названия периода, это было не лучшее время для европейских скульпторов. Церковь не имела весомой силы, города были обедневшими, а уровень культуры — низким.

В дальнейшем формируется связь между общественной архитектурой и скульптурой. Новые здания, как правило, нуждались в скульптурном оформлении как внутри, так и снаружи. Опорные колонны включали в себя декоративные элементы различных форм, фасады и дверные проемы украшались рельефами.

Романская скульптура (около 1000-1200)

Различные политические события, в том числе крестовые походы, привели к бурному строительству новых соборов и церквей по всей Европе. Романский стиль, известный в Великобритании и Ирландии как «нормандская» архитектура, был крайне популярен, что привело к развитию пластического искусства, созданию мастерских по резьбе.

Романская архитектура характеризовалась весьма энергичным и ярким стилем, причем это сказалось и на скульптуре: к примеру, капитали колонн нередко украшали потрясающие сцены с множеством фигур. В начале романики в Германии также возникли такие нововведения, как большие деревянные кресты, а также статуи Мадонны на троне. Кроме того, скульптурной доминантой того периода стал горельеф, что уже немало характеризует данный стиль.

Готическая скульптура (около 1150-1300)

Новые архитектурные приемы и развитие спроса на изобразительное искусство в разных формах в конце XII века сформировали так называемый «готический стиль». Характерные особенности романского стиля (закругленные арки, массивные толстые стены и маленькие окна) были заменены остrokонечными арками, высокими потолками, тонкими стенами и огромными витражами. Это полностью трансформировало интерьер многих соборов.

Скульптура эпохи Возрождения (1400-1600)

Итальянский Ренессанс вдохновлялся искусством античности. Период Возрождения был ознаменован сильной верой в гуманизм и благородство человека. Начало эпохи обычно связывают со скульптором Донателло (1386–1466), Новое искусство зарождается в Италии, распространяется в Риме (из предыдущего текста непонятно, откуда идет распространение), где получает папскую поддержку, и в Венеции.

Скульптура раннего ренессанса (1400-1490)

Многие из художников эпохи Возрождения вдохновлялись готическими произведениями и традициями.. Художники раннего Возрождения стремились к совершенствованию готических произведений, а также в значительной степени вдохновлялись классической римской и греческой скульптурой, но при этом привносили в свои творения новые эмоции и гуманистические идеи. Среди величайших мастеров этой эпохи следует выделить Донателло — первого гения итальянской скульптуры, Андреа Верроккио, Лоренцо Гиберти, Якопо делла Кверча.

Скульптура высокого ренессанса (около 1490-1530)

Величайшим скульптором итальянского Возрождения, и, возможно, всех времен, был Микеланджело (1475–1564). Художник-историк Энтони Блант отмечает «сверхчеловеческие качества» произведений мастера: задумчивость, мрачную тревогу и отражение трагедии человеческой судьбы. Об абсолютном мастерстве Микеланджело свидетельствует безупречная красота и гармония его мраморных произведений. Он говорил о том, что если скатить хорошую статую с горы на ней не останется никаких повреждений. Данная мысль символизирует главную особенность скульптуры эпохи возрождения – компактность композиции.

Скульптура маньеризма (1530-1600)

Если произведения Высокого Возрождения идеализировали форму, демонстрировали гармонию, то работы маньеризма отражали хаос и неопределенность, царившие в это время в Европе. Скульптуры маньеризма несли в себе новую выразительность и идеологию.

Барочная скульптура (1600-1700)

Отличительными особенностями скульптуры эпохи барокко являются – контрастная проработка объема с обилием глубоких впадин и подчеркнутых выпуклостей.

Лучшим примером здесь являются работы Лоренцо Бернини. Обратите внимание на то, как вырезаны, проработаны, узорчаты детали. А объем словно бы стремится ворваться в окружающее пространство.

Скульптура Классицизма

Классицизм возвращает искусство скульптуры в строго очерченные пространственные и канонические рамки, заключая ее в тщательно отполированной поверхности пластических форм и самодостаточности, предельной предметности образов.

Импрессионизм в скульптуре

Главной фигурой в скульптуре XIX века является Огюст Роден. Роден совершил революцию в академической скульптуре, привнес в нее несглаженную лепку формы и световоздушные эффекты фактуры. В результате, скульптура начинала активно взаимодействовать с окружающей средой и пространством. С этого момента, скульпторы стали активно использовать само пространство в качестве составного материала своих скульптур, а границы объема стали достаточно размыты.

Еще более развитие скульптуры предложенное Роденом были разработано в творчестве его последователей. Медардо Россо говорил: «Объемы пропитаны атмосферным светом и не существуют как объемы или массы». Скульптуры Россо имеют размытые контуры, словно растворяясь в световоздушной среде. Как это и характерно для импрессионизма его скульптуры отражают мимолетные мгновения и состояния.

Скульптура XX века

Скульптура в XX веке отражает внедрение пространства в скульптуру. Они либо дематериализуются под давлением пространства (Джакометти), либо делают его частью себя. искусство XX века разнопланово и многозначно, как и развитие скульптуры. Новизна в смысле постоянной выработки новых идей и направлений и стала движущей силой искусства XX века, в противоположность традиции, как это было ранее. Но не стоит воспринимать это слишком однозначно — многие «новые» идеи представляли собой переработанные заимствования из предыдущих эпох.

Один из самых смелых и знаковых экспериментов в искусстве скульптуры XX века «Поцелуй» Бранкузи своей обобщенностью, предельно ясной образностью,

материальностью (обращению к массе, как основному материалу скульптуры) напоминает нам древние статуи. «Поцелуй» Бранкузи в скульптуре – нечто вроде «Черного квадрата» Малевича в живописи – нулевая точка отсчета нового искусства. Окружающее пространство здесь не играет совершенно никакой роли.

Во второй половине XX столетия развитие скульптуры происходит под влиянием всех направлений искусства.

Особое значение в скульптуре второй половины XX века заняли идеи минимализма, подразумевающие повторяемость, геометричность, отсутствие всякого символизма, использование промышленных материалов.

В рамках культуры пост-модернизма скульптура аккумулирует в себе множество различных направлений. Творчество большинства из них, нельзя однозначно отнести к какому-то одному направлению. Луиза Буржуа к примеру работала в сюрреализме, конструктивизме, кубизме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мир скульптуры многообразен. На протяжении многих веков талантливые скульпторы создавали свои произведения - статуи, скульптурные группы, бюсты.

В скульптуре художник выражает духовный мир человека и представления об окружающем, воплощает свои эстетические идеалы. Не случайно периоды расцвета скульптуры совпадают с теми историческими эпохами, когда высоко поднимается значение человека-гражданина и основной задачей искусства становится создание положительного героического образа.

Скульптура как вид искусства играет значительную роль в нашей жизни. Она выполняет разные задачи, пропагандирует большие идеи, сложные мысли и чувства. Как и другие виды искусства, скульптура имеет свою специфику, которая выражается и в содержании, и в выборе материала и выразительных средств.