

Д. Л. Герасимова, М. Ю. Сапунова

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ СКУЛЬПТУРЫ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ

Скульптура может и должна шире использоваться как активный элемент формирования архитектурной среды. Скульптура входит в группу изобразительных искусств, наряду с живописью и графикой. Как известно, изобразительные искусства отражают действительность в конкретных полных жизни образах. Во все времена предметом скульптурного воплощения были в основном живые существа — люди и животные; растительный мир, неодушевленные предметы языку скульптуры поддаются с трудом.

Скульптура изображает, главным образом, человека, ее главные жанры — портрет, исторические, бытовые, символические, аллегорические изображения, анималистический жанр. Наряду с изобразительными выразительными средствами, современная скульптура может использовать абстрактные формы (рис. 1).

Рис. 1. Генри Мур.
Полулежащая фигура. 1938

Художественно-выразительными средствами скульптуры являются построение объемной формы, пластическая моделировка, лепка, разработка силуэта, фактуры, в некоторых случаях использование цвета. Скульптура создает объемные формы из камня, дерева, гипса, металла. Методы их обработки — лепка, высекание, литье, ковка, чеканка.

Разнообразна техника изготовления скульптуры. Ваяние — высекание скульптурного объема из твердого материала, главным образом из камня. Лепка — создание изображения из пластического материала, например, из послушной, мягкой глины. Этот вид изготовления скульптуры допускает исправления и переделки. Глина сохраняет отпечатки рук скульптора, но она непрочна, поэтому с вылепленной из нее скульптуры делают гипсовый слепок, который служит моделью для воспроизведения в камне или отливки в бронзе. Русский скульптор Марк Антокольский так говорил о создании скульптурного образа: «Глина — это жизнь; гипс — смерть; мрамор — воскресение».

Благодаря методам обобщения, типизации, воображению художника изобразительные искусства получают возможность эстетически раскрывать временное развитие событий, духовный облик, переживания, мысли, взаимоотношения людей, воплощать общественные идеи.

В отличие от живописи и графики скульптура является материальным объектом, существует в реальном трехмерном пространстве, с которым активно взаимодействует.

Живопись и графика передают окружающее пространство условно: трехмерные объекты изображаются на плоскости. Влияя на окружающую среду, живописная композиция не выходит за пределы холста, ограниченного рамой. Внешняя среда влияет на восприятие внутреннего пространства станковой картины, но не так активно, как на восприятие скульптуры.

Скульптура возникла на ранних этапах развития человеческого общества. На стоянках древнего человека эпохи палеолита учеными были обнаружены фигурки, вылепленные из глины и обожженные. На начальном этапе своего развития скульптура, как и все пластические искусства, была тесно связана с религией и на протяжении тысячелетий отдельно от нее не мыслилась. Например, древняя архитектура — это храмы, а скульптура — статуи божеств. В древности люди создавали идолов, которые являлись предметами культа. Им приносили жертвы, снабжали пищей, иной раз «наказывали» за неисполнение просьб. Нарисованные фигуры и лики не отождествлялись с богами: икона — символический образ божества, напоминание о божестве, но не само божество. Идол же — божество во плоти.

Специфика скульптуры, как и каждого вида пластических искусств, заключается в свойственной только ей силе выражения мысли, глубине эстетического отражения определенных сторон жизни. То, что доступно скульптуре, мало доступно или совсем недоступно другим видам искусств. Вместе с тем жизнь и эстетическое отношение к ней раскрываются во всей ее полноте и богатстве в совокупности всех видов искусств.

Каждый вид искусства переживает внутренний рост, стремится к расширению своих художественных возможностей и всеобъемлющему охвату действительности. Этот процесс сопровождается органическим проникновением достижений одних видов искусства в другие виды искусства.

Монументальная скульптура, по определению, зависит от архитектуры, иногда срастаясь с ней, отличается значительностью идей, высокой степенью обобщения, крупными размерами, выражает большие и общие идеи лаконичными формами, воздействуя на расстоянии.

Монументально-декоративная скульптура включает все виды убранства архитектурных сооружений и комплексов, например: атланты, кариатиды, фризy, фронтонная, фонтанная, садово-парковая скульптура. Площади, набережные, парки, мемориальные комплексы, фасады зданий являются благоприятной средой для монументальной скульптуры.

Менее очевидна связь архитектурного пространства со станковой скульптурой, так и с ее разновидностью, мелкой пластикой, которые по определению не зависят от архитектуры, не предназначены для конкретного места в интерьере. Станковая скульптура рассчитана на восприятие с близкого расстояния и предназначена в основном для интерьеров, часто решает сложные психологические задачи, например, в портрете. Ее разновидность — мелкая пластика: статуэтки из фарфора, терракоты, майолики и др.

Но на практике каждый, кто желает поместить скульптуру в интерьере, должен учесть много факторов, связанных со зрительным восприятием, а также обеспечить стилистическое и тематическое единство композиции. В любом случае

скульптура организует свою собственную среду, энергетически заряжая пространство. Скульптура это не образ объекта, а настоящий материальный объект, размещенный в реальном трехмерном мире, поэтому так важно взаимодействие с ним.

Как элемент общего ансамбля скульптура обогащает архитектурное пространство, подчеркивая и выявляя его стилистику. Скульптурная композиция может стать доминантой архитектурной среды, может зонировать пространство интерьера, размещаться в нишах, арках и т. д.

Скульптура подразделяется на круглую, допускающую круговой обход и рельеф, где объемное изображение располагается на плоскости. Круглая скульптура свободно размещается в пространстве, ее необходимо рассматривать с разных точек зрения, причем каждая из них дает новое представление об образе, как, например, в работе старшего преподавателя кафедры Изобразительного искусства АХИ ОГАСА Коваля Александра Ивановича (рис. 2, 3).

Рис. 2

Рис. 3

Бывают промежуточные скульптурные композиции. Например, известная статуя «Дискобол» скульптора Мирона. Формально это круглая скульптура, ее можно обойти со всех сторон, но расположение элементов таково, что с одной, фронтальной точки зрения композиция раскрывается полностью. Это обусловлено тем, что «Дискобол» вписан в невидимую плоскость, поэтому взгляд с боковых точек зрения дает невыразительный силуэт.

В архитектурной композиции круглая скульптура соответствует объемной композиции, в которой масса распределяется примерно равномерно по трем осям. По своим выразительным средствам скульптура во многом близка архитектуре. Например, в монументальной скульптуре, которую обычно рассматривают с большого расстояния, очень важен силуэт, так же как в архитектурных сооружениях. На близком расстоянии «работают» детали, как в скульптуре, так и в архитектуре.

Один из основных видов скульптуры — рельеф. Рельефом называют объемные изображения, расположенные на плоскости. Существует красивая древнегрече-

ская легенда о возникновении рельефа. В ней рассказывается о коринфском горшечнике Бутада, его дочери и ее женихе. В доме Бутада готовились к свадьбе, но внезапно вспыхнула война. Вместо свадебного пира в доме горшечника грустные проводы юноши. У очага сидит Бутада, его дочь и ее жених. Фигура юноши, освещенная огнем, бросает тень на стену. Чтобы и в разлуке образ любимого был с ней, девушка обвела его тень на стене углем, а отец потом заполнил силуэт глиной и обжег. Так, по утверждению древних эллинов, возник первый рельеф.

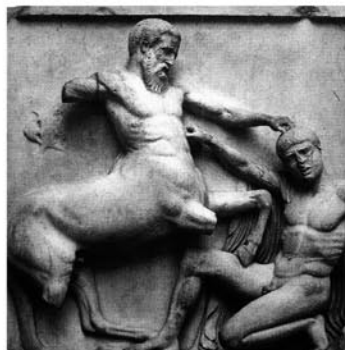

Рис. 4

Рис. 5

Если объект выступает из плоскости менее чем на половину своего объема, то такую скульптуру называют барельефом, например фриз Парфенона (рис. 5). Если объект выступает из плоскости более чем на половину своего объема, то такую скульптуру называют горельефом, как, например, в метопах Парфенона (рис. 3). В архитектурной композиции рельеф соответствует фронтальной композиции, в которой масса распределяется в основном по двум осям, а третьей можно пренебречь.

В зависимости от того, насколько выступает объект над плоскостью, меняется его взаимодействие с окружающим пространством. Низкий рельеф по восприятию приближается к живописи и графике, а горельеф к круглой скульптуре.

Каждый вид искусства стремится расширить свои выразительные средства за счет других. Этот процесс присущ и скульптуре. Например, низкие барельефы, выполненные Гиберти для дверей Флорентийского баптистерия, передают глубокое перспективное пространство с плавно перетекающими планами, что более характерно для живописи (рис. 5).

Живописная техника сфумато, разработанная великим Леонардо, нашла свое отражение и в скульптуре. Сфумато — легкая тающая дымка, окутывающая контуры предметов. В капелле Медичи Микеланджело размещает аллегорические скульптуры Утро, Вечер, День и Ночь. Суров и мрачен облик Дня, его взгляд неотступно следит за зрителем, в какой бы части капеллы он ни находился. Его лицо как бы окутано зыбкой дымкой. Зритель сам, в своем воображении дорисовывает образ, становится «соавтором» великого мастера. Такой эффект достигается как намеренной «недоработанностью» формы, так и воздействием окружающей среды.

Чрезвычайно важное значение для восприятия скульптуры имеет направленность света. Наилучшим для выявления моделировки круглой скульптуры явля-

Рис. 5

ется естественный верхний свет. Это условие не всегда можно обеспечить в современных сооружениях. Большие возможности дает искусственная подсветка. Правильно расположенный источник света подчеркивает достоинства скульптуры, и наоборот, неверно выбранное освещение может полностью «убить» замысел скульптора.

На зрительное восприятие скульптуры большое влияние оказывают следующие факторы:

– освещение: оно может быть естественное, искусственное, рассеянное, направленное и т. д.;

- расположение относительно источника света;
- угол восприятия;
- зрительное расстояние;
- размещение относительно уровня глаз;
- точки зрения;
- фон и т. д.

Выводы. Таким образом, скульптура в архитектурном пространстве подчиняется как общим законам зрительного восприятия, характерным для всех видов пластических искусств, так и специфическим, присущим только ей особенностям.

Необходимо шире использовать разнообразные возможности скульптуры: от живописных свойств низких рельефов, размещенных на плоскости, до свободно стоящей круглой скульптуры. Это откроет новые возможности, как для скульптуры, так и для архитектуры.

Грамотно поставленная скульптура может стать связующим звеном между масштабом современных зданий и их комплексов и масштабом человека. Как вид изобразительного искусства скульптура обогащает пространственную среду, в том числе интерьеры зданий и сооружений. Скульптура может стать ключевым элементом в создании благоприятной визуальной среды для жизни человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. Под общей редакцией А. М. Кантора. Москва. Издательство «Эллис Лак». 1997. — 736 с.
2. История зарубежного искусства. Под ред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. Мальцевой. Москва. Издательство «Искусство». 1971. — 359 с.
3. Шевелев И. Ш. «Принцип пропорции», Москва, Стройиздат, 1986 г.
4. Вагнер Л. А.. Вхожу, ваятель, в твою мастерскую. Москва, «Советская Россия», 1976 г.