



Дубовцева Юлия Евгеньевна,

студентка факультета технологии и дизайна ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», г. Киров

dubovceva_yuliya@mail.ru

Софронова Надежда Иосифовна,

старший преподаватель кафедры дизайна и изобразительного искусства ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», г. Киров

tid@vshu.kirov.ru

Создание декоративного подсвечника по мотивам африканских тотемных масок средствами скульптуры

Аннотация. В данной статье рассматривается декоративная скульптура малых форм и африканские тотемные маски, их художественно-стилистические особенности, анализ работ скульпторов и этапы создания декоративного подсвечника по мотивам африканских тотемных масок.

Ключевые слова: декоративная скульптура малых форм, африканские тотемные маски, подсвечник.

Раздел: (05) филология; искусствоведение; культурология.

Малые формы один из самых популярных жанров скульптуры. И действительно трудно найти дом, в котором нет хотя бы одной статуэтки. Они отличаются большим разнообразием. Наряду с традиционной скульптурой к ним относят разнообразные медали, геммы, декоративные монеты и сувениры.

Интерес к малой скульптурной пластике вызван несколькими причинами. Одна из них состоит в демократичной направленности скульптуры малых форм, в том, что её основное качество – повседневная обращённость к человеку – созвучно характерному для современной культуры обострённому вниманию к духовному, внутреннему миру людей. Другая причина интереса – в стоящей перед изобразительным искусством задаче эстетизации окружающей среды. Малая пластика притягивает художников, наконец, и тем, что предоставляет широкие возможности для творческого поиска, пластического эксперимента, импровизации.

Мобильность скульптуры малых форм позволяет создавать целые коллекции в интерьере, занимающие относительно небольшое пространство. Скульптура малых форм в заданном размере представляет собой законченную вещь, она может нести в себе признаки монументальности без необходимости увеличения масштаба изображения.

Кроме прочего, малая пластика – это вид искусства, который требует от художника чёткости выражения мироощущения и в образном видении, и в композиционных решениях, и в подборе материала.

Разговор о жанровых особенностях мелкой пластики не случаен. Термина, определяющего понятие «скульптура малых форм», не существует. Есть только размеры, принятые на международных показах: основание изделия не более восьмидесяти сантиметров, высота – до одного метра. Вот и все ограничения этого вида скульптурного творчества, но и они непостоянны. Малая скульптурная форма способна жить в интерьере рядом с предметами, не несущими изобразительного начала. Но при этом для неё остаются обязательными все законы большого ваяния. И не



случайно о метаморфозах, происходящих в искусстве скульптуры вообще, во многом можно судить по изменениям, наблюдающимся в малых формах.

Культура работы с материалом, скрупулёзность в обращении с ним превращают скульптуру малых форм в объект пристального изучения. Такой подход создаёт атмосферу доверительного диалога между автором и зрителем; ощущение работы, сделанной именно для того, кто внимательно её рассматривает; чувство, что непосредственно зрителю отданы талант и мастерство художника.

Общение с произведениями малой пластики идет всегда «тет-а-тет», что немало сужает представление об этом жанре. Давно и упорно бытует мнение о том, что основным свойством малых форм в силу их ограниченных размеров является интимность, камерность. Но камерность жанра совсем не означает камерности тематики. В малой пластике, как и в большой скульптуре, художник способен выразить свое отношение к социуму, мирозданию, вселенной [1].

Был выбран этот вид скульптуры, потому что малая пластика предоставляет широкие возможности импровизации и эксперимента, что позволит нам создать собственное изделие – декоративный подсвечник в стиле африканских масок.

Африканские маски наделены особым свойством – вокруг любой из них непременно создаётся некий ореол таинственности. Загадочные для европейца формы и элементы декора вызывают смесь восхищения, любопытства и порой суеверного трепета, в то время как для большинства жителей Африки практически каждая маска – это открытая книга, которая может о многом рассказать.

Несмотря на кажущуюся пестроту и многообразие, тотемные маски изготавливаются, согласно достаточно строгим канонам. Каждая из них покровительствует определённому событию и выглядит соответствующе, олицетворяет связь с духом или божеством. Если ритуал с участием новой маски прошёл успешно, и результат оправдал надежды, стало быть, духи одобрили работу мастера. Теперь маска одушевлённое существо, наделённое недоступными человеку возможностями. Нередко маска живёт в собственной хижине, с ней общаются, к ней относятся с почтением. Когда придёт срок, и маска треснет – «умрёт» – её торжественно похоронят. Отныне все последующие маски для такого же ритуала будут создаваться по её образу и подобию. И так будет продолжаться до тех пор, пока мастеру не явится во сне новый образец. Создатель масок найдётся практически в каждом племени, отсюда такое разнообразие форм, расцветок и размеров.

Для грандиозных празднеств, таких как сбор урожая, посвящение молодёжи во взрослую жизнь, вырезаются огромные маски, а те, которые поменьше, можно постоянно держать под рукой, чтобы надеть в случае необходимости или ощутить поддержку духа, который она олицетворяет. Большинство масок вырезано из дерева, реже встречаются маски из слоновой кости, принадлежащие, как правило, коронованным особам.

У любого народа есть подобный элемент национальной культуры. Это не совсем точно, что маски распространены только в Африке. Любая древняя архаичная культура рождала свои культурные атрибуты и носила отпечаток, свойственный только ей одной. В европейское искусство хлынули изображения Африканских идолов, и благодаря этому популяризировалось прикладное искусство неразвитых африканских племен.

Что касается масок, то род любой расы имел свои мотивы масок, которые соответствовали верованиям и укладу жизни, а также религиозным представлениям древнего народа. Каждое племя изображало свои «личины». Это могли быть образы



тотемных животных, охраняющих род. Растения, предметы или явления природы, которые дали имя племени, тоже могли включаться в декор маски. Славянские племена чаще всего использовали в качестве тотема изображения медведя или волка. Американские индейцы уважительно относились к орлу, а северные народы использовали образы метели или пурги. Но африканские маски отличались от всех остальных тем, что они не отождествлялись с тотемом, а изображали злые силы, которые обладали колдовской энергией. Поэтому они передают жестокие выражения лиц. Grimасы маски должны были внушать ужас всем видящим ее.

Африканские маски у многочисленных племен черного континента играют роль тотемов, талисманов, оберегов и амулетов. Ритуальные маски из Африки используют в жертвоприношениях богам, чтобы те снизошли до смертных и даровали им победу в битве с другим племенем, хороший урожай, здоровых сыновей и дочерей.

Маски имели и свое назначение: ритуальные, погребальные, для обрядов использовали специальные шаманские маски. В отличие от африканских, маски европейских племен имели спокойные и добрые лица. В нашем современном мире маска почти утратила свое архаическое значение. Теперь её воспринимают только как украшение интерьера, забывая, что она не утратила своих магических свойств. Даже если человек не верит в то, что маска выражает скрытый смысл, он чувствует, что это изображение всё равно будет оказывать влияние на его повседневную жизнь и нести сакральный опыт, связывающий человека с его далёкими предками.

Таким образом, очевидно, что маска остается частью представлений современного человека о себе и окружающем мире. Поэтому мы поставили перед собой цель создать декоративный подсвечник по мотивам африканских тотемных масок, который не только бы стал украшением интерьера, но и нёс в себе определенную смысловую нагрузку. Для этого надо проанализировать имеющиеся аналоги. Свой выбор мы остановили на африканских тотемах и масках XIX-XX вв. и современных глиняных подсвечниках. Мы обращали своё внимание на тематику, особенности сюжета и авторскую манеру исполнения.

Племена и народы Африки творят в самых разнообразных жанрах скульптуры, росписи и орнамента. Наибольшее богатство формы и эстетическое совершенство были при этом достигнуты в области скульптуры.

Устойчивости стилевых навыков способствовало, что фигурки по своему назначению имеют определенную культовую или магическую функцию. Чаще всего фигурки изображают предков или духов.

В целом резную скульптуру Западной Африки можно с полным правом называть реалистичной в своей основе. Характерно для своеобразного понимания законов художественного обобщения формы (т.е. выделения главного, самого существенного в образе) отношение мастеров африканского искусства к вопросу о передаче пропорций человеческого тела. Обращаясь к изображению предков, художники создают достаточно точные по пропорциям изображения, поскольку в этом случае желательно наиболее точно и полно передать всё характерное в строении человеческого тела. Однако чаще всего африканский скульптор исходит из того положения, что наибольшее значение в образе человека имеет голова, в частности лицо, которое может приобрести огромную экспрессивную выразительность, поэтому он с наивной прямолинейностью концентрирует внимание на голове, изображая её непомерно большой. Изображая человека, африканский художник концентрирует своё внимание на голове. Она изображается особо тщательно, причем на ней отмечены все характерные черты головного убора племени.



Маски народов Африки наиболее яркие, красочны и разнообразны по способу изготовления. Некоторые объединяют человеческие и звериные черты, некоторые несут в себе какую-то символичность (например, маленький дом, прикреплённый к верху маски), некоторые изображают шуточных персонажей (танзанские маски с выступающими клыками и стеклянными глазами). Зачастую, одна и та же маска может днем быть шутливой, а ночью становится злой и мстительной. Есть африканские маски из дерева, выплетенные из тростника, шкур или шерсти животных. Наверное, ни в одной культуре нет такого многообразия масок, как у племен «черного континента» [2].

Иногда маски покрывают всю голову, как шлем. Иногда прикрывают только лицо. Их делают из дерева, кости, металлов или их комбинаций с добавлением кожи, волос, шерсти, перьев, растительных волокон, зубов, рогов, раковин, бус. Большую роль играет раскраска, чаще всего полихромная.

Кроме изучения масок масок мы провели анализ подсвечников, выполненных современными мастерами. Данные работы стали интересны для нас тем, что с помощью резных частей подсвечника создаётся определённый эффект игры света и тени. Каждая из работ поддерживает определённую тему: дом, семейный очаг, город, растительный и животный мир, театр. С помощью разных образов авторы хотят показать, насколько разнообразна жизнь человека. В своих работах они используют сочетание различных стилей и материалов.

Познакомившись с художественно-стилистическими особенностями декоративной скульптуры малых форм и африканских тотемных масок, а также проанализировав имеющиеся аналоги, мы принялись за создание собственной работы. Свой выбор мы остановили на подсвечнике в стиле африканских тотемных масок, так как оформление интерьеров в африканском стиле в настоящее время актуально.

Африканский стиль стал популярен в начале XX столетия. Людям наскучила обыденность, у них пробудился интерес ко всему необычному и экзотическому. В интерьере стиль выделяется буйством красок и ярким жарким темпераментом. Воссоздание местной природы Африки в цветовой гамме, фактурах и элементах декора, напоминает нам о палящем солнце, песках пустыни, выжженной траве, необузданной природе и непроходимых экваториальных джунглях. Для него характерны все коричневые, песочные и огненные оттенки, животные принты и изображения животных, натуральные материалы, такие как кожа, дерево, керамика. Цветовые сочетания необходимо строить на контрасте тёмных и светлых цветов. Кроме того, этот стиль не мыслим без атрибутов шаманов, тотемных знаков, разнообразных африканских масок, статуэток животных и богов из черного дерева, деревянной и керамической посуды, напольных и настольных ваз с экзотическими орнаментами и цветами, украшений из слоновой кости. Африканский стиль энергичен и динамичен, способен вызывать страсть, придавать энергию и силы [3].

Перечисленные характеристики африканского стиля как нельзя лучше позволили соединить натуральность материалов, самобытность форм и грубоватость фактур, динамичность и контрастность цветов в элементах декора, энергичность, экспрессивность, колоритность народной стилистики, яркость.

Кроме того мы проанализировали целый ряд африканских масок и подсвечников современных авторов, особенностью которых является большое количество резных элементов, которые придают «воздушность» и легкость работам.

Для воплощения идеи были пройдены следующие этапы:

- создание эскиза;



- лепка макета из скульптурного пластилина;
- лепка изделия из глины;
- просушка изделия;
- обжиг изделия;
- роспись глазурью;
- завершающий обжиг изделия.

Перед работой был определён её размер и материал. Поскольку данное изделие будет использовано в быту для декорирования и освещения помещения, оно должно быть из огнеупорного материала. Глина как нельзя лучше справится с этой задачей. Для своей работы была взята не простая глина, а содержащая шамот. Потому что глина с шамотом при усадке позволяет избежать трещин. На этапе завершения изделие покрывается глазурью, чтобы придать яркость и объём некоторым элементам.

В результате проделанной работы получился подсвечник, который состоит из нескольких ярусов. Первый ярус символизирует шею, которая является основанием подсвечника. Второй ярус – голову. Голова представлена в виде трёх масок: центральная – символ солнца, плодородия; слева от неё маска, посвящённая тотемному животному – слону; справа маска, посвящённая тотемному животному – леопарду. Маски передают характер и эмоциональное состояние изображённых животных. Третий ярус символизирует кувшин, так как в Африке переносят воду в кувшинах на голове.

В результате работы удалось воплотить идею декоративного подсвечника по мотивам африканских тотемных масок. Это изделие может использоваться на выставках, на уроках изобразительного искусства в качестве наглядного материала и в быту, для декорирования и освещения помещения.

Таким образом, рассмотрев художественно-стилистические особенности декоративной скульптуры малых форм и особенности африканских тотемов и масок, проанализировав имеющиеся аналоги работ современных авторов, мы можем сделать вывод о том, что особенности и специфика национальных и культурных традиций различных этносов Африки позволяет развивать познавательные процессы и эстетическую культуру личности, способствует привитию интереса к различным народам и культурам мира и побуждает к возрождению народных традиций.

Ссылки на источники

1. Скульптура малых форм. – URL: <http://koptelovy.ru/item/skulptura-malyx-form/>, свободный (дата обращения 25.11.2014).
2. Громыко А. А. Маски и скульптура Тропической Африки / худ. А. Б. Коноплев; фот. А. П. Дорофеев. – М.: Искусство, 1984. – 352 с. : цв. ил.; 25 см. – Библиогр.: с. 345.
3. Стиль дизайна. – URL: <http://arch.od.ua/styles/afrikanskiy/>, свободный (дата обращения 05.11.2014).

Yulia Dubovtseva,

Student, Technology and Design Department, Vyatka State University of Humanities, Kirov

dubovceva_yuliya@mail.ru

Nadezhda Sofronova,

Senior lecturer at the chair of Design and Fine Arts, Vyatka State University of Humanities, Kirov

tid@vshu.kirov.ru

Sculpture of decorative candlestick based on African totem masks

Abstract. The paper deals with the decorative small sculptures and African totem masks, their artistic and stylistic features, analysis of the works of sculptors and steps for creating a decorative candlestick based on African totem masks.

Key words: decorative small sculptures, African totem mask, candle holder.

ISSN 2304-120X



3 0

9 772304 120159

КОНЦЕПТ

научно-методический электронный журнал

ART 75246

УДК 347.782

Рекомендовано к публикации:

Г. Н. Некрасовой, доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»

Дубовцева Ю. Е., Софронова Н. И. Создание декоративного подсвечника по мотивам африканских тотемных масок средствами скульптуры // Концепт. – 2015. – Спецвыпуск № 18. – ART 75246. – 0,35 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/75246.htm>. – Гос. пер. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.

