

Монументальная скульптура и её значимость в процессе образования

Аннотация. В статье рассматривается вид изобразительного искусства – монументальная скульптура. Разбирается история возникновения и становления скульптуры в целом. В таблице анализируются виды по её назначению, обозначены их основные моменты. Автор выделяет композиционные особенности монументальной скульптуры, выразительные свойства, а также назначение постамента, отражает особенности использования различных скульптурных материалов и анализирует скульптурные произведения. Также обращается внимание на важность знакомства со скульптурой, в частности монументальной в системе образования. Описываются различные задачи, решаемые использованием скульптуры в образовательном процессе.

Ключевые слова: монументальная скульптура, композиция, выразительные свойства.

Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).

На протяжении многих веков у людей складывалось понимание прекрасного, воспитания вкуса посредством изобразительного искусства. Мастера создавали произведения, совершенствовали свои навыки, создавали собственные техники и приёмы в различных художественных стилях. Одним из таких стилей является скульптура, которую можно назвать одним из самых древних видов изобразительного искусства. Как подчеркивали исследователи скульптуры её можно назвать воплощением живого в мертвом, – живой жизни в неподвижном камне, дереве или глине [3]. Из истории данного вида искусства можно отметить большое количество вех, в которые создавались величайшие произведения, признанные не только ценителями прекрасного, но и простыми людьми. Становление скульптурной формы возникает с самых элементарных соотношений объема с пространством и приводит к чрезвычайно сложным композициям. Таким образом, появляется картина упорного достижения объемом пространства. Возьмем, например, старейший памятник, появившийся в эпоху неолита – менгир. Он представляет именно такую элементарную форму: каменную громаду, отрезанную от наружного окружения замкнутыми поверхностями. Дальнейшим шагом в процессе формирования скульптуры стали возникшие в разное время древние идолы, каменные «бабы» Кубани и Сибири, изваяния острова Пасхи и другие. С течением времени человек менялся, развивались технологии, и уже во времена Древнего Египта мастера начинают создавать скульптурные шедевры. Мастера Египта изобретают собственные системы расчётов и измерений, необходимых в изготовлении скульптурных портретов фараонов, богов [4]. Создавали они как скромных надгробных фигурок, так и гигантских размеров скульптур, так можно отметить, что древнейшая монументальная скульптура, сохранившаяся на Земле – Скульптура Большого Сфинкса, высеченного из скалы. Можно сказать, что многие из скульптурных произведений Древнего Египта, дошедшие до наших дней, являются подтверждением высочайшего уровня художников тех времён. Впослед-

ствии, вдохновившись произведениями египетских мастеров, создавали свои произведения мастера Древней Греции. Греческие скульпторы, также как и египетские, совмещали точные науки и искусство, таким образом, они смогли рассчитать идеальные пропорции человека, которые, впоследствии, стали подспорьем для великих художников и скульпторов эпохи Возрождения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что основоположниками скульптуры, как жанра изобразительного искусства, будут являться мастера Древнего Египта, так как именно они дали мощный толчок для развития искусства Древней Греции, Рима, а вместе с ними и для мастеров эпохи Возрождения и современности.

Рассматривая скульптуру, как жанр изобразительного искусства необходимо отметить, что по форме она разделяется на два вида – круглую и рельеф. Круглая скульптура подразумевает использование всего пространства своей формы, таким образом, чтобы почувствовать изображаемый образ в полном объеме, тогда как рельеф рассматривается лишь в одном положении.

Далее, рассматривая скульптуру по её назначению, мы можем выделить четыре вида, представленных в таблице (см. Таблица 1).

Таблица 1

Виды скульптуры

№	Название	Описание	Примеры
1	Монументальная	Предназначается для конкретного архитектурно-пространственного или природного окружения. Направлена на массового зрителя. Предлагает конкретизировать архитектурный образ.	Памятники, монументы, скульптурные монументы для зданий, городская и парковая скульптура, фонтаны.
2	Монументально-декоративная	Применяется в купе с архитектурными сооружениями. Скульптура решает задачи образа. Раскрывает идею и назначение сооружения, а также увеличивает звучание архитектурных форм.	Скульптурные композиции архитектурных сооружений.
3	Станковая	Скульптура, не привязанная к пространству и сооружению. Подразумевает зрительный контакт с наблюдателем, рождая в нем эмоции и чувства.	Изделия для музеев, выставок, жилых интерьеров
4	Скульптура малых форм	Скульптура, предназначенная для любого окружающего пространства, создающаяся для эстетического удовольствия.	Небольшие статуэтки из различных материалов для дополнения и украшения интерьера.

Рассмотрев виды скульптуры по назначению, мы можем отметить монументальную скульптуру как наиболее, «зрелый» из всех представленных видов.

Монументальная скульптура является одним из основных видов изобразительного искусства. Мастера, создавая её, руководствуются конкретным окружением, и она может быть включена как в городской, так и в природный пейзаж. Основной отличительной чертой монументальной скульптуры от остальных видов является, прежде всего, большой размер, который обобщает образ и единство содержания. Такая скульптура создаётся ни для одного человека, а для массового восприятия, поэтому рассматривать их необходимо на расстоянии. Учитывая большой размер, а

также то, что наблюдать за произведениями нужно на расстоянии, скульпторы работают широкими плоскостями, не прорабатывая мелкие детали, намечая задуманный образ, вычленяя его из общей массы материала.

Зачастую, монументальная скульптура задействована при создании памятников. Часто их посвящают великим историческим событиям и деятелям. Во многом от выбора тематики зависит количество фигур: различают однофигурные, конные и многофигурные. Примером однофигурных памятников можно назвать композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде – скульптуру «Родина-мать зовёт!» художника Евгения Вучетича [2]. Женская фигура, ведущая своих детей в бой, на защиту Родины, располагается на постаменте двухметровой высоты. Вся фигура – воплощённое устремление, порыв: развивающиеся волосы, полы платья, высоко поднятый меч, будто указывающий путь. Он пронзительный. И его размеры – только художественный прием. Гигантская статуя, возвышающаяся на Мамаевом кургане, воплощает ярость и мужество русского народа.

Примером конных памятников можно назвать Памятник императору Александру III, находящийся в Санкт-Петербурге, у входа в Мраморный дворец скульптора Павла Трубецкого. Автору монумента удалось изобразить сущность самого царя, его характер, а не только лишь его внешний вид, от этого скульптурная композиция выглядит весьма необычной. Монумент изображает царя, сидящего на исполинском коне с полуопущенной головой. Художник демонстрирует свойственную в реальной жизни богатырскую силу царя, а также его роль защитника своей Отчизны, а не яростного воина-полководца. Примечательно то, что император одет не в парадную форму одежды, что свидетельствует о скромности императора, которой он обладал. Таким образом, художнику удалось отразить в скульптурном портрете характер царя, показать его истинный образ защитника-богатыря.

Двухфигурные памятники, как видно из названия, подразумевают изображение двух образов. Мастера пользуются таким приёмом для того, чтобы изобразить исторических персонажей, которые связаны между собой. Подобный опыт позволяет отразить целостность композиции, делает фигуры взаимодополняющими друг друга. Так, одним из самых известных памятников подобной работы Вячеслава Клыкова – памятник братьям Кириллу и Мефодию в Москве. Также многочисленные монументы святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским являются примерами двухфигурной композиции. Во всех этих работах автор изобразительными средствами создаёт положительный образ семейных ценностей, верных и целомудренных отношений, любви и преданности в браке. Скульптурная группа, созданная скульптором Иваном Мартосом, посвящённая Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому также является примером двухфигурной композиции. Скульптура воплощает собой идеалы патриотизма долга перед родиной, которые подвигли её прототипов совершить свой подвиг.

Многофигурные композиции могут иметь центрическую форму, в которой вокруг главной фигуры размещаются второстепенные, или могут компоноваться свободно. Композиция образованная несколькими фигурами достаточно сложна в создании. Такой памятник должен быть тщательно просчитан и выверен, чтобы фигуры скульптуры были равнозначны, взаимодействовали между собой и не отвлекали внимания друг от друга. Наиболее ярким примером использования такой композиции можно назвать монументы скульпторов Михаила Микешина и Ивана Шредера «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Авторы включили в своё произведение основ-

ных исторических деятелей Государства Российского. Памятник был призван «благовестить потомкам о героическом прошлом России». Скульптурное произведение увенчано ангелом с крестом в руке, олицетворяющим православную церковь и коленопреклоненной женщиной, олицетворяющей Россию.

Говоря о монументальной скульптуре необходимо упомянуть о выразительных средствах скульптуры. Её выразительность достигается с помощью особого использования форм, построения основных планов, объёмов используемых масс, ритмических отношений, собирающихся в единое целое. Суть художественного образа воплощается в форме и объёме, занимающих трёхмерное пространство.

Главными художественными средствами скульптуры являются объём, силуэт, пропорции, светотень, построение объёмной формы, пластическое моделирование, создание силуэта, фактуры, материал.

Объём является основным средством выражения в скульптуре. Скульптура рассматривается со всех сторон: возможен круговой обзор или восприятие с нескольких точек зрения. Главным предметом, изображаемым в скульптуре, является человек. Однако она никогда не демонстрирует обыденность и случайные образы. Она увековечивает всё самое возвышенное, прекрасное, героическое в человеке. В скульптуре могут быть правдиво отображены фигура, лицо, эмоциональные переживания, настроения, характер, порывы, мечты и надежды изображаемого персонажа. Зачастую она стремится быть образом-символом, обладая открытым историческим или философским содержанием. Таковы скульптурные произведения многих художников, например, Мухиной, Цадкина, Микешина, Шредера и других.

Учитывая идею и образ, мастер выбирает материал. Абсолютно не случайно, что некоторые работы выполняются в дереве, в мраморе, в бронзе. К примеру, бронза даёт возможность большой детализации, дерево обладает пластичностью, мрамор – теплотой, а камень – образным обобщением. Работа не сразу появляется в материале. Изначально художник изображает свою задумку на бумаге, после лепит в пластилине, глине или гипсе. И лишь после переводит в финальную жесткую пластику выбранного материала.

Средствами изобразительности и выразительности скульптуры являются свет и тень. Плоскости и поверхности монумента, отражая свет и бросая тени, создают пространственное взаимодействие форм, эстетически воздействующее на зрителей. Бронзовый монумент допускает резкое деление света и тени, проницаемый же для световых лучей мрамор способен передать тонкую светотеневую игру. Такой особенностью мрамора пользовались древние художники. К примеру, нежный, чуть просвечивающий мрамор статуи Венеры Милосской поразительно передаёт нежность и упругость женского тела.

Также необходимо обозначить значимость постамента. Особенность монументальной скульптуры такова, что она должна иметь постамент, так как осматривать её нужно на некотором удалении. Зачастую постамент в очень деликатной форме позволяет раскрыть идею монумента. Постамент-скала, который представляет собой силуэт поднимающейся волны, неразрывно связан с художественным решением образом скульптурной композиции. Задачи пьедестала в скульптурной композиции весьма широки. В ней, помимо своей основной роли ограничения ближайшей пространственной зоны, он отражает иерархические представления, обладает возможностью раскрыть значение памятника герою или событию. В монументальной скульптуре постамент обретает значение почти равное основному, венчающему композицию изображению.

Как отметил Бассехес: «Произведения скульптуры не становятся монументальнее ни от размера, ни от назначения, ни в зависимости от их материала, хотя и то, и другое, и третье может входить в состав скульптурной красоты и существенно влиять на её характер. Отсюда ясно, что монументальность есть именно то качество художественной формы, для которого менее всего пригоден расчёт на чисто количественные эффекты» [1]. Также необходимо заметить, что именно произведения монументальной скульптуры обладают характером, который передаёт настроения и образ изображаемых персонажей, монументы способны вызывать огромный спектр различных эмоций и чувств у смотрящих. Зачастую этим пользуются для создания патриотических композиции, мемориалов, посвящённых героям и жертвам войн, а также религиозные монументы. Последние имеют особое значение для России, так как именно православие и связанные с ним величественные исторические образы, создаваемые скульптурные композиции, способны вызвать у людей сильнейшие патриотические чувства, чувства духовности, которым сильна, и за счёт которых живёт наша Родина.

Таким образом, можно отметить, что скульптура, а в особенности её монументальное направление, как вид искусства имеет большую художественную и историческую ценность в эстетическом воспитании учащихся. Скульптура весьма значима в процессе обучения для детей, так как развивает у них пространственное мышление, а также композиционные навыки. Кроме развития мелкой моторики и пространственного мышления, навыков работы с материалом и композиционных основ, на уроках скульптуры ученики узнают сведения об этом виде изобразительного искусства. Занятия подразумевают представление различных скульптурных произведений. Учитель знакомит детей с видами скульптуры, поясняет различия по форме, рассказывает приёмы используемые мастерами при создании скульптурных композиций. По мере знакомства с этим видом изобразительного искусства, учащиеся узнают, что основные скульптурные произведения различны также и по своему назначению, таким образом, учитель выделяет монументальную скульптуру, объясняя основное отличие данного вида от остальных. Для знакомства с данными скульптурными произведениями учитель может организовать экскурсию, с посещением таких монументов. Предполагается что в ходе экскурсии будет рассказана история того или иного памятника, в честь кого он воздвигнут, кто скульптор. Помимо этого учитель обращает внимание на композиционные особенности произведения и его художественные приёмы. Также важно не только давать детям сведения о памятнике, но и задавать вопросы об особенностях произведения, привлечь внимание к мелким деталям, также уточнить, как они понимают сюжет скульптурного произведения. Основным моментом при знакомстве со скульптурой является то, о каком именно монументе будет рассказывать учитель. Необходимо демонстрировать такие произведения, при рассмотрении которых у детей не возникнет смешанных чувств. Важно также чтобы монумент позволял учащимся познакомиться с историей своей Родины, рассказывал об исторических деятелях, ключевых событиях, которым воздвигнут монумент, что стало бы важным моментом в формировании правильных моральных и духовных ценностей, а также вдохновило бы ребёнка заниматься творчеством.

Таким образом, обладая колоссальными выразительными средствами, монументальная скульптура способна воспитывать духовно-нравственные и патриотические чувства у детей. Поэтому нельзя недооценивать значимость скульптуры в системе образования ввиду важности в процессе формирования личности.

Ссылки на источники

1. Бассехес А. За сорок лет: сб. избранных искусствоведческих работ. – М.: Советский художник, 1976. – 290 с.
2. Воронов Н. Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. – М.: Советский художник, 1989. – 336 с.
3. Дидро Д. Сочинения: в 2 т. Т. 1. – СПб.: Мысль, 1986. – 592 с.
4. Рассел Д. Скульптура Древнего Египта. – М.: Bookvika publishing, 2012. – 108 с.

Igor Erobkin,

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

singularitat@rambler.ru

Monumental sculpture and its importance in educational process

Abstract. The paper discusses the monumental sculpture, history and formation of sculpture; analyzes the kinds of sculpture and their main points. The author speaks about compositional features of monumental sculpture, expressive properties and meaning of pedestal; use of various sculptural materials. Some sculptural works are analyzed. The author pays attention to the importance of exploring the sculpture, particularly monumental in the education system and describes the various tasks performed by using sculpture in educational process.

Key words: monumental sculpture, composition, expressive properties.

Рекомендовано к публикации:

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

