

МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА И РОЛЬ В ИСКУССТВЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Таирова Холида Хамидовна

преподаватель Национального Института
Художеств и Дизайна имени Камолиддина Бехзода
г.Ташкент, Республика Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье автор рассматривает ряд проблем, связанных с исследованием мелкой пластики и скульптуру малых форм в контексте мировой художественной культуры. Одной из основных является проблема идентификации – определения мелкой пластики как вида изобразительного искусства или же искусства декоративно-прикладного.

Ключевые слова: скульптура, рельеф, скульптура малых форм, декоративная скульптура, искусство, мелкая пластика, миниатюрная скульптура, терракота, фарфоровая статуэтка, ювелирная пластика, коропластика.

ANNOTATSIYA

Bu maqolada muallif jahon badiiy madaniyati kontekstida mayda plastika va kichik shakldagi haykallarni o'rganish bilan bog'liq bir qator muammolarni ko'riladi va asosiy muammolardan biri identifikatsiya qilish muammosi – mayda plastikani va tasviriy san'at yoki dekorativ-amaliy san'at turi sifatida aniqlashni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: haykaltaroshlik, relyef, kichik shakldagi haykaltaroshlik, dekorativ haykaltaroshlik, san'at, kichik plastmassa, miniatyura haykaltaroshlik, terakota, chinni haykalcha, zargarlik plastikasi, koroplastika.

ABSTRACT

In the article, the author examines a number of problems related to the study of fine plastics and sculpture of small forms in the context of world art culture. One of the main problems is the problem of identification – the definition of fine plastics as a type of fine art or decorative and applied art.

Keywords: sculpture, relief, sculpture of small forms, decorative sculpture, art, small plastic, miniature sculpture, terracotta, porcelain figurine, jewelry plastic, ceroplastic.

ВВЕДЕНИЕ

Мелкая пластика, являясь одним из видов изобразительного искусства, в разные исторические периоды играла важную роль в жизни человека. Сам термин был впервые применен в 1920-х гг. в Германии в каталогах Берлинского музея для обозначения малых форм скульптуры Древнего Египта. Очень часто

мелкую пластику воспринимают как часть декоративно-прикладного искусства, отмечая «техническую» сторону создания произведения, таким образом подчеркивая ремесленную составляющую процесса работы с фигурками. Стоит отметить, что в этой дискуссии о мелкой пластике как явлении изобразительного искусства и существовании в ней признаков декоративно-прикладного искусства выявляется феномен мобильного искусства в целом.

В своих работах Крюкова И.А отметила что исследования малой пластики, в особенности советской, немногочисленны. Сводные работы о ней вообще отсутствуют. В столь малом внимании к данной проблеме можно видеть, однако, не маловажность предмета исследования, а исторически сложившееся отношение к декоративно-прикладному искусству в целом, и к малой пластике в частности, как к искусству «второго сорта» или даже вообще как к явлению, не входящему в это понятие. Часто создавалось положение, когда исследователи истории скульптуры отмахивались от мелкой пластики, относя ее к декоративно-прикладному искусству; специалисты же в этой области также обходили молчанием скульптуру малых форм, считая ее отделенной непроходимой пропастью от декоративно-прикладного творчества, как вида изобразительного искусства.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Существует довольно распространенное мнение, что скульптура малых форм отжила свой век, что она якобы несовместима с принципами современной архитектуры и поэтому не может находить себе места в современном интерьере. Не говоря уже о том, что пластика в жилище может быть источником идейно-художественного воздействия и действенным средством эстетического воспитания, даже с точки зрения выразительности самой архитектуры интерьера, — не только возможно, но и желательно помещать в нем скульптуру. Она поможет преодолеть и стандартность, и известную эстетическую бедность архитектурного образа, и, главное, - окажется средством придания жилому или типовому общественному интерьеру того необходимого оттенка человечности, своеобразия, характеристики, которой нам иногда так сильно не хватает.

Однако несомненно и то, что не всякая скульптура легко найдет место в жилом помещении. Если художник не будет думать об этом - может оказаться очень трудной задачей включить ее в композицию интерьера.

При создании станковой скульптуры с элементами мелкой пластики, барельеф архитектурных элементов, скульптуры малых форм и при создании игрушек или же кукол мастер использует элементы стилизации, гармоничное состояние композиционного решения, обобщения, символическое обозначения

тех или иных частей фигуры. При этом игрушка, кукла, и скульптура имеют как функциональное значение, так и символическое. О функциональном назначении мы можем представлять возможные варианты использования для игр, для ритуалов и обрядов, для декора и т.д. Если же говорить о символическом значении что остается недоступным для нас, скрытым и даже зашифрованным, была понятна и очевидна носителям культуры и, возможно, требовала даже дополнительных атрибутов. Носители культуры, возможно, в выполнении определенных действий и проявляли осведомленность в символическом значении той или иной вещи. В этом контексте скульптура малых форм, рельефы архитектурных сооружений и любая игрушка наделена частью качеств мелкой пластики.

У термина «мелкая пластика» также существует ряд синонимов: малая пластика, скульптура малых форм – по сути различные названия одного явления. Материалы для создания скульптур малых форм те же, что и для других видов скульптуры – дерево, камень, кость, металл, однако чаще – глина. Б. Р. Виппер настаивает на чётком разделении терминов «скульптура» и «пластика», подчеркивая их принципиальное различие в первую очередь в технике обработки и собственно в самих используемых материалах – твердых для скульптуры и мягких для пластики. «Пластика – это искусство прибавления материала, скульптура – отнимания». Более того, автор отмечает важное и существенное различие фигурок малых форм и монументальной скульптуры, не только по своей природе и способу существования в окружающем пространстве, но и по способу взаимодействия со зрителем. Б. Р. Виппер обращает внимание на тот факт, что небольшая по размерам статуэтка не связана с определенным местом, ее можно взять в руки и перемещать в пространстве. Различны и варианты изделий - терракотовые статуэтки, бронзовые статуэтки, японские нэцкэ, фарфоровые статуэтки, настольные бюсты, игрушки и т.д. Разнообразно и функциональное назначение - от использования фигурок в религиозных культах до украшения интерьеров.

Таким образом, мелкая пластика представляет собой богатейший материал для исследования целого ряда важнейших сторон и свойств пространственных искусств. Помимо этого, будучи связана неразрывно с декоративно-прикладным творчеством, она какой-то своей частью входит в обширную область материальной деятельности человека и подвергается интенсивному воздействию разнообразнейших факторов социально-экономического порядка. Распространенность мелкой пластики делает ее особенно чувствительной к изменению вкусов, эстетических воззрений и устремлений весьма широких

масс. В ней находят своеобразное преломление взгляды общества, мечты и интересы больших социальных групп, а в отдельные периоды - всего народа в целом. В такие эпохи мелкая пластика достигает высокого подъема и приобретает качества значительного художественного явления.

В разные исторические периоды отношение к скульптурам малых форм менялось. Но, несмотря на разные техники создания, варианты проработки деталей или же качество исполнения, набор функций статуэток, так или иначе, оставался разнообразным и не сводился к одному варианту использования. Безусловно, в некоторые эпохи одна из функций могла доминировать, но при этом существовали и другие. Так, например, в Древнем Египте большая часть фигурок создавались для обеспечения загробного культа, но и декоративная функция также сохранялась, хотя и в меньшей степени.

Стоит отметить и еще одну проблему в восприятии мелкой пластики древности. И проблема эта затрагивает отношение к искусству древности в целом. Частым является спор о художественных категориях изобразительного искусства этого времени. М. С. Каган в своей работе «Морфология искусства» отмечает расплывчатость границ между художественной и бытовой сферами человеческой деятельности, их переходный друг в друга характер и даже порой их смешения. Автор говорит о синкретизме первобытной культуры. Взгляды и мнения исследователей относительно художественных аспектов памятников древности разнообразны, и очень частым феноменом является отрицание художественного начала в творчестве первобытного человека, а порой отрицается и сама возможность творчества. К произведениям древних мастеров часто применяют «осторожные» наименования — предмет, памятник материальной культуры, форма деятельности первобытного человека и т.д., избегая при этом таких обозначений, как произведение искусства, памятник художественной культуры, пример творчества первобытного мастера и т.д. Постоянно возникает спор о функциональности, утилитарности первобытного искусства, нарочито подчеркивается практичность создаваемых произведений для осуществления тех или иных действий. Однако стоит принимать во внимание разницу современного восприятия творческого процесса и подхода мастера к изготовлению пластических изображений в древности.

Таким образом, вопрос о том, является ли мелкая пластика видом изобразительного искусства или же предметом декоративно-прикладного искусства, получает однозначный ответ: в разные исторические периоды мелкая пластика, выполняя различные функции, меняет и свою классификационную принадлежность. В палеолите мелкая пластика однозначно

является видом изобразительного искусства, так как ее отделили от большой скульптуры и выделили в мобильное искусство вместе с рисунком. Однако в некоторые исторические периоды пластика является частью декоративно-прикладным искусством, так как декоративные фарфоровые статуэтки, используемые для оформления интерьера, не несут дополнительной смысловой коннотации. Именно поэтому следует четко разделять статуэтки, которые ставят на алтарь, носят с собой в качестве реликвии, используют как погребальный атрибут, наделяя сакральным смыслом, и вещи, выполняющие только декоративную функцию. Частым аргументом в пользу пластики как части декоративно-прикладного искусства является контекст дома, в котором статуэтки чаще всего используют.

Декоративная скульптура малых форм, миниатюрная скульптура, мелкая пластика - этими понятиями обозначают обычно скульптурные изображения небольших размеров, предназначенные в основном для жилых помещений.

Декоративная скульптура малых форм существует и воспринимается зрителем не только как самостоятельное произведение искусства, она одновременно является и элементом сложной интерьерной композиции. Поэтому она легко входит в ансамбль предметов, если в ней налицо тот же архитектурный строй, те же специфические приемы выражения, которые позволяют произведению декоративно-прикладного искусства достигать эстетической и эмоциональной действенности независимо от того, имеются ли в нем элементы изобразительности или нет. И здесь возникает интереснейшая для исследователя проблема соотношения в скульптурном произведении сторон изобразительно-пластической и конструктивно-композиционной. Малая декоративная пластика находится на границе различных видов пространственных искусств. Она оперирует объемными формами и тем самым является отраслью скульптуры. С другой стороны, она имеет отношение и к декоративно-прикладному искусству. С ним малую пластику сближает общность материалов, постоянно употребляемых в прикладном искусстве и сравнительно редко используемых в станковой скульптуре (фарфор, фаянс, терракота, кость и т. д.), соответствующая промышленная техника их обработки, а также пространственная среда, в которой воспринимаются человеком произведения декоративно-прикладного творчества и мелкой пластики. И, наконец, что особенно существенно, их роднит характер художественного языка, располагающего богатыми средствами выражения помимо изобразительных. Эти свойства позволяют малой пластике входить на равных правах в ансамбль предметов прикладного искусства в интерьере и тем

самым являться элементами одной композиции. В соответствии с этим в произведениях мелкой пластики раскрываются такие стороны искусства, которые не выявляются отчетливо при рассмотрении скульптуры или декоративно-прикладного искусства, взятых отдельно.

Мелкая пластика интересна и тем, что она развивается, подобно «большой» скульптуре, как искусство уникальных произведений и в то же время как производство массовых изделий, что характерно для предметов декоративно-прикладного искусства. Это позволяет выявить качества, необходимые для того, чтобы скульптура смогла стать подлинным произведением искусства уникального или массового характера, в зависимости от того, какая цель преследуется при ее создании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разных культурах разное отношение к мелкой пластике. В культуре африканских народов, например, искусство мелкой пластики до сих пор занимает центральное место, в то время как, например, в западноевропейском искусстве преобладают другие виды искусства, центральными являются живопись и архитектура. В разные исторические периоды также отмечается разное отношение к мелкой пластике. Например, в первобытную эпоху она занимает центральную позицию среди других видов художественной деятельности человека. В эпоху классицизма же выполняет только декоративную функцию и не играет главенствующей роли среди других видов искусства. Так или иначе, в разные исторические периоды создается большое количество статуэток, памятники встречаются на обширных территориях, этот факт подтверждает важное место пластики в жизни людей.

Произведения искусств малых форм встречаются в разных культурах и в разные исторические периоды и, несмотря на большое разнообразие, имеют ряд схожих иконографических и иконологических признаков. При этом относятся то к памятникам изобразительного искусства, то к предметам искусства декоративно-прикладного. В работе рассматривается проблема, а также выявляются семантические и стилистические связи между мелкой пластикой и другими видами искусства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)

1. Крюкова И.А. Русская скульптура малых форм. М.: Издательство «НАУКА», 1969.
2. Хакимов А.А. Искусство нового Узбекистана. // САНЪАТ, 1990. №2.

3. Такташ Р.Х. Искусство Советского Узбекистана. – М.: Советский художник, 1976.
4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: Издательство В. Шевчук, 2010.
5. Дмитриева Н. Краткая история искусств. – М.: Искусство, 1988.
6. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: Издательство В. Шевчук, 2010.
7. Гюйо Ж.М. Искусство с точки зрения социологии. М.: Ленанд, 2015.
8. Каган М.С. О прикладном искусстве: некоторые вопросы теории. Л., 1961.
9. <http://artyx.ru/books>
10. <http://raretes.ru>drevnee-iskusstvo>