

**МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«АЛЛЕГОРИЯ АКАДЕМИИ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»**

Ридный А.Н., зав.каф.скульптуры

Зборовец И.В., доктор мистецтвознавства

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Аннотация. В статье проведен анализ студенческих работ по кафедре скульптуры ХГАДИ.

Ключевые слова: монументальная скульптура, комплекс, композиция, аллегория, образ, академия, дизайн, образование, наука, живопись.

Анотація. Рідний А.Н., Зборовец І.В. Монументальна скульптурна композиція «Алегорія Академії дизайну й мистецтв». У статті проведений аналіз студентських робіт по кафедрі скульптури ХДАДМ.

Ключеві слова: монументальна скульптура, комплекс, композиція, алегорія, образ, академія, дизайн, освіта, наука, живопис.

The summary. Ridniy A.N., Zborovec I.V. Monumental sculptural composition «Allegory of Academy of design and arts». In article the analysis of student's works on faculty of sculpture ХГАДИ is carried out.

Key words: a monumental sculpture, a complex, a composition, allegory, an image, academy, design, education, a science, painting.

Постановка проблемы. В конце XX – начале XXI ст. в области монументальной скульптуры наступают заметные перемены. Уходит в прошлое гигантомания, стремление превзойти колосс Родосский. Произведения ваятелей все больше занимают место не над человеком, а рядом с ним. Фигуры приближаются к размерам реальных людей, становятся человечнее, интимнее. Обычно монументальная скульптура создавала образ посредством масштаба, позы, положения в пространстве. Теперь масштаб теряет первостепенное значение, но зато выступают на первый план основные преимущества скульптуры, создающей портрет человека более выразительно, чем другие виды искусства.

Скульпторы нового поколения делают упор прежде всего на выразительные возможности объемного изображения. В творчестве молодых ваятелей главенствующее значение приобретает поза, положение рук, поворот головы. Обогащая свое искусство достижениями веков, они идут своим путем, работают над созданием образов – символов, аллегорий, которые воплощают масштабные идеи, основные духовно – интеллектуальные и нравственные сферы жизни человечества. Скульптор творит «магический кристалл», сквозь который просвечивает сущность земной цивилизации и ее культуры. В процессе создания образа – идеи ослабевают значение индивидуально – неповторимого, передачи внутреннего мира личности, динамики движения человеческого тела в данный момент. Все внимание скульптора сосредоточено на деталях, которые воплощают идейно – философский смысл закономерностей жизни. Эти характерные особенности нового направления в скульптуре отчетливо видны в монументальной композиции «Аллегория Академии дизайна и искусств», которая еще не была объектом исследования.

Искусствоведы о скульптурных комплексах. Многофигурные композиции все чаще привлекают внимание искусствоведов. Проекты, комплексы, композиции осматривают и в оригинале, и в качестве моделей – экспонатов передвижных выставок, изучают репродукции в массовых журналах. Так, например, в работах О.К. Комова получила развитие пушкинская тема. 1) Они интересны как экспериментальная попытка выразить средствами ваяния философский смысл лирических произведений А.С. Пушкина. В скульптурной группе «Нет, весь я не умру...» (Бронза) торжествует идея бессмертия пушкинского гения. Два ангела с лицами русских мастеровых бережно принимают и поддерживают душу поэта как дар будущему русскому народу. В композиции «Мы все сойдем под вечны своды...» (Бронза) оригинально решена тема скорби. Над телом умершего поэта склонился крылатый ангел в образе женщины с распущенными волосами – матери, любимой, Родины, которая скорбит

о каждом из нас в тот момент, когда мы переступаем грань, отделяющую жизнь от смерти. Гипсовая скульптура «Александр Пушкин и Наталья Гончарова» запечатлела эти два имени в их нераздельности. Рука в руке они вошли в историю как равновеликие – гений поэта и гений красоты.

В Харькове осуществлен проект «Фармация в веках» в честь 200 – летия Национального фармацевтического университета. Работа выполнена скульптором С.А. Гурбановым и архитектором Ю.М. Шкодовским. Комплекс состоит из трех отдельных частей «Панацея» (Бронза), «Аптекарь» (Бронза), «Будущее фармации» (комбинированные материалы).

Образ древнегреческой богини Панацеи – центральный в композиции. Богиня держит в правой руке рецептурный справочник, а в левой – весы, которые колеблются от ветра, что придает статуе жизненное правдоподобие. Справа от Панацеи установлен памятник «Аптекарь». Фармацевт прошлого изображен в натуральную величину со ступкой в руках: он готовит лекарство. Слева от Панацеи – композиция «Будущее фармации». На земном шаре, увитом широкой лентой, стоят юноша и девушка – молодые фармацевты в магистерской мантии. Пластический комплекс «Фармация» не имеет аналогов в мире. 2). Его цель – показать многовековое развитие фармации, начиная от безымянных алхимиков до современных провизоров, вклад которых в оздоровление человечества очевиден.

В.Д. Пуятин отметил удачное воплощение идеи преемственности многих поколений фармацевтов, но указал, что комплекс имеет общеевропейский облик, в нем отсутствуют национальные и, в особенности, харьковские черты. Бросается в глаза и масштабное несоответствие фигур: «Маленькая по высоте группа магистров слегка теряется... при сопоставлении с более крупными статуями «Панацея» и «Аптекарь». 3). В целом же, комплекс отличается смелым преодолением штампов, стандартов, оригинальным сочетанием светлых фигур и темной подставки, а в группе юных фармацевтов – с темным колоритом земного шара и ленты. К сожалению, идеи юбилейных проектов неизбежно выглядят несколько однозначно.

Стремление к аллегорическому воплощению наук и искусств отличает и работы студентов кафедры скульптуры ХГАДИ. Созданная ими композиция представлена фигурами «Дизайнер», «Академия» («Образование»), «Наука», «Живопись и Архитектура». О творческом замысле этого проекта и его реализации пока еще нет публикаций. Комплекс рассматривается впервые.

Цель статьи – анализ композиции аллегорических фигур в контексте главной идеи проекта, оценка уровня работы и мастерства молодых скульпторов.

Статья выполнена в соответствии с планом НИР ХГАДИ.

Изложение содержания. По заказу ХГАДИ на кафедре скульптуры студентами был разработан и выполнен проект аллегорической

композиции «Изобразительные искусства». Из бетона отлили четыре статуи, предназначенные для оформления фасада нового корпуса Академии дизайна и искусств. Однако выяснилось, что площадка, где предполагалось установить фигуры, не отвечала техническим требованиям (не готова была принять на себя вес композиции). Кроме того, статуи могли оказаться беззащитными перед варварскими выходками людей улицы. Поэтому комплекс размещен во внутреннем дворике академии, что является удачным решением.

Замысел проекта менялся, и это объясняется сложностью задачи: в немногих аллегорических фигурах воплотить основное содержание образовательной, научной и творческой деятельности ХГАДИ. Автор композиции Роман Шурубкин соединил в проекте традиционное направление подготовки специалистов (рисунок, живопись, графика, валяние) с глобальным искусством дизайнеров. Отливкой статуй занимались студенты IV курса М.А. Шемет, С.А. Калтахчан, Э.М. Кулемичев, А.В. Паливода под руководством учебного мастера С.В. Емельяненко.

Двухметровые статуи установлены на низкой подставке в один ряд, но развернуты радиально, что подчеркивает автономность аллегорических образов, связанных общей идеей. Композиция фигур продумана, логически обоснована. Величественность, парадность комплекса обусловили костюмированное решение образов.

Центральное положение занимают аллегорические фигуры «Образование» и «Наука». Академию скульптуры изобразили в виде цветущей женщины, облаченной в закрытое доверху длинное платье, спадающее мягко вдоль тела. Рукава широкие вверху образуют буф, а затем сужаются к кисти. Спереди статуя создает впечатление величественности и строгости. Женскую красоту подчеркивают локоны, ниспадающие на плечи и грудь. Впечатляет стройность фигуры. Правая рука свободно опущена вдоль тела, пальцы собраны вместе. Левая – согнута в локте и поднята до уровня плеча. Именно левой рукой (от сердца) Академия клянется служить Отечеству, приносить пользу народу. В этом жесте воплощено стремление к выполнению большой государственной задачи. Длинная одежда и выступающие из-под нее кончики пальцев ног на сандалиях придают статуе античные черты. Аллегория «Образование» воспринимается и более широко как символ торжества женщины во всех сферах жизни общества. Фигура Академии задает торжественный ритм всему скульптурному ансамблю.

Аллегорическая статуя «Наука» представлена в виде традиционного образа ученого, который сложился на протяжении нескольких столетий. Это зрелый человек в университетской мантии и парике. Завитые локоны буклями ниспадают на его шею и плечи. Правая рука ученого опирается на большой циркуль – символ точного измерения и расчета. Его

сосредоточенный взгляд направлен на шарообразную полую конструкцию, которую он держит в левой руке. Образ ученого воспринимается как синтез науки и искусства. Без рисунков и чертежей, моделей и конструкций невозможны открытия и в области изобразительных искусств. Вся композиция несет идею красоты формы, основанной на математическом расчете и геометрическом измерении.

Последний штрих в структуре образа ученого – лежащий у его ног человеческий череп, который выполняет не только аллегорическую функцию. Разумеется, изображение человеческого тела в искусстве основано на анатомии как науке. Художник, ваятель работают с обнаженной натурой, изучают скелет человека, в особенности те кости, которые отсутствуют у обезьян. В литературе и искусстве скелет является и символом бренности нашего существования, и знаком ученого, мудреца, мыслителя, философа, который пытается разгадать загадку жизни и смерти. В XIX веке возникает морфология – учение о целостности организма, и скелеты становятся неотъемлемой частью интерьера домашних кабинетов, входят в кодовую систему для обозначения науки. Авторы композиции использовали только одну деталь скелета – череп, который символизирует вечный гносеологический смысл творческого союза науки и искусства.

На левом фланге комплекса установлена композиция «Живопись и Архитектура». Аллегорический образ женщины соединяет в себе античные и современные черты. Живопись изображена в свободной, непринужденной позе, слегка развернутой влево. Локоть ее правой руки опирается на обломок античной колонны в ионическом стиле, кисть висит свободно, отдыхает. В правой руке – мольберт, неизменный атрибут живописца. Монументальность статуи не заслоняет женственность Музы живописи, нежность полного жизни взгляда, сочность губ, чистый лоб, прекрасные линии шеи четкий овал лица. Особую красоту образу придают мягкие волнистые волосы. Фигура отличается легкостью, изяществом, носит отпечаток утонченности. Под складками одеяния молодой женщины чувствуется крепкое и гибкое тело. На наш взгляд, скульптурные формы даже вступают в противоречие с аллегорическим смыслом, настолько они дышат обаянием живого, а не условного существа. Мы видим образ женщины – художницы, несколько углубленной в себя, готовой одарить нас задумчивой улыбкой. Античная колонна – культурный знак, закодированная часть композиции. Очевидно, Академия тоже считает своею колыбелью Древнюю Грецию, где господствовали скульптура и архитектура, а идеалом красоты и совершенства считали человеческое тело.

На правом фланге находится сенсационная статуя проекта – «Конструктивный дизайнер». Заметно, что авторы композиции пытались преодолеть штампы, стандарты в изображении инженера – конструктора, которые сложились в советской скульптуре. Но не все получилось удачно.

Аллегорическая фигура «Дизайнер» синтезирует черты нашего современника, творца новых форм, и человека будущего. Скульптура состоит из сочетания различных геометрических фигур: треугольники, круги, прямые и кривые линии делают жесткий, словно металлический костюм дизайнера похожим на инопланетянина, космонавта или техника, обслуживающего атомную станцию. Широкий плащ с помощью ветра обволакивает фигуру. Грубо очерчены конечности: они в буквальном смысле бетонные, а не человеческие, и служат, вероятно, опорой всей конструкции.

Художник придирчиво рассматривает свое дизайнерское открытие. Правая рука поднята до уровня плеча, левая поддерживает модель снизу на уровне пояса. Лицо дизайнера сосредоточенное, серьезное: он оценивает выполненную работу. Скульптура развернута вправо. Если другие аллегорические фигуры статичны, то «Дизайнер» изображен динамично, в движении, шагающим в будущее науки и техники. В сущности, он держит в руках форму новой культуры XXI ст., которая еще только рождается. В свое время Гете предупреждал о том, что материал искусства видит всякий, содержание доступно многим, форма остается тайной для большинства.

Развернутый вправо и влево, комплекс словно вбирает в себя все богатство жизни Академии, обращен к каждому, напоминая о высоком смысле высшего образования и творческой деятельности дизайнеров, живописцев, скульпторов, архитекторов.

Выводы. Авторы монументального комплекса успешно использовали главное преимущество ваятеля – его способность выразить масштабную идею, поднятую на высоту аллегии, символа, эмблемы. Другие виды искусства не могут соперничать с круглой скульптурой в создании таких наглядных обобщенных образов, наполненных глубоким смыслом.

В процессе работы скульпторов над аллегорической композицией потери неизбежны. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что участникам проекта в полной мере удалось создать образ Академии. Что-то осталось и «по ту сторону» комплекса. Особенно это касается истории академии и Харьковской художественной школы. И это понятно. Аллегория слабо передает национальные черты и местный колорит. Идея комплекса устремляет человека к выполнению всеобщих, внеличных целей. Специфика аллегии и заключается в отказе от образа моногероя, она проявляется в игнорировании даже косвенного изображения душевной жизни личности. Все подчинено выражению метаидеи. Кроме того, живопись, архитектура, скульптура не показывают развитие жизни во времени, а только в пространстве, что ограничило возможности создателей проекта. Поэтому композиция получилась малодинамичной, несколько статичной.

В целом же, монументальный комплекс «Академия» демонстрирует растущее мастерство воспитанников кафедры скульптуры ХГАДИ, их готовность к выполнению больших и ответственных заказов в будущем.

В дальнейшем предполагается рассмотреть и другие работы студентов и преподавателей кафедры скульптуры ХГАДИ.

Литература:

1. Из произведений народного художника СССР О.К. Комова // Юность. – 1989. – № 6. – Репродукции.
2. Путятін В.Д. Пам'ятки ювілейному Харкову/ В.Д. Путятін // Культурна спадщина Слобожанщини. Культура і мистецтво. Зб. наук. – популярн. стат. Число 4. – [Х.:] Курсор, 2005. – с. 69.
3. Путятін В.Д. Универсальный мастер Слобожанщини Сейфаддин Гурбанов / В.Д. Путятін // Культурна спадщина Слобожанщини. Культура і мистецтво. Зб. наук. – популярн. стат. Число 5. - [Х.:] Курсор, 2005. – с. 81.

Надійшла до редакції 08.04.2007