

Образы животного мира в декоративной пластике из дерева

Герасимов А.А.

Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова», Витебск

В статье рассматриваются особенности образного отражения животного мира в декоративной пластике из дерева как особого вида художественного творчества, делается акцент на своеобразии художественного познания, которое заключается в художественно-образной и чувственно-эмоциональной форме отражения действительности. Современная декоративная пластика напоминает реальное животное не столько очертаниями, сколько знаком, ключевым признаком, на основе чего строится образ. Под декоративностью в данном случае следует понимать художественное качество формы, обогащающее содержание художественного произведения, усиливающее и расширяющее его идею.

В исследовании подчеркивается неразрывная связь художественно-образного решения с материалом, приемами, методами и технологиями его обработки. Новые темы задумываются не отвлеченно, а в конкретном материале, свойства которого неотделимы от интерпретации образа. Недооценка одного из компонентов ведет к значительной потере качества произведения. В работе рассматриваются произведения, выполненные в различных техниках, а также с применением в качестве декора дополнительных материалов.

Основная цель исследования – на основе творческого опыта и педагогической практики показать особенности и разнообразие образного отражения представителей животного мира в декоративной пластике из дерева. В качестве иллюстративного материала в статье использованы фотографии авторских работ и работ студентов Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, выполненные на занятиях по художественной обработке древесины.

Ключевые слова: декоративное искусство, декоративная пластика, художественный образ, образность, декоративность, условность.

(Искусство и культура. – 2023. – № 1(49). – С. 65–68)

Images of Animal World in Decorative Wood Sculpture Forms

Gerasimov A.A.

Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

The article discusses the features of the imagery reflection of animal world in decorative plastic made of wood as a special type of artistic creativity. Stress is made on the originality of artistic knowledge in which the artistic-imagery and sensual-emotional form of the reflection of reality lies. Modern decorative sculpture resembles a real animal not so much in outline as in sign, the main feature on the basis of which the image is built. Decorativeness is understood as artistic quality of the shape which enriches the content of the work of art, intensifies and widens its idea.

The study focuses on the inseparable connection of an artistic and imaginative solution with the material, techniques, methods and technologies for its processing. New themes are conceived not in the abstract, but in concrete material, the properties of which are inseparable from the interpretation of the image. Underestimation of one of the components leads to a significant loss in the quality of the work. The article deals with works made in various techniques, as well as using additional materials as decor.

The main goal of the study, based on creative experience and pedagogical practice, is to show the features and diversity of figurative reflection of representatives of the animal world in decorative wood plastic forms. As illustrative material, photographs of the author's works and works of Vitebsk State University students, made in artistic processing of wood classes are used.

Key words: decorative art, decorative sculpture arts, artistic image, figurativeness, decorativeness, conventionality.

(Art and Cultur. – 2023. – № 1(49). – P. 65–68)

Объекты животного мира всегда представляли и представляют для декоративного искусства большой интерес. С изображением животных связано зарождение искусства на заре человечества. В нанесенных

20–40 тысяч лет тому назад изображениях, выполненных минеральными красками на стенах и сводах пещер, наши предки оставили поразительно точные и оригинальные изображения [1].

Адрес для корреспонденции: e-mail: santo1969@mail.ru – А.А. Герасимов

«Звериным стилем» даже названа целая эпоха в развитии декоративно-прикладного искусства. Животные населяют все шесть континентов планеты, включая Антарктиду. В данный момент на Земле насчитывается около 7–8 млн видов животных, а это бесконечное разнообразие форм, пластики, цвета, фактур. И хотя на протяжении столетий по мере отдаления человека от природы и с развитием цивилизации тема животных теряла свою первоначальную значимость, она все же сохраняется и сегодня.

Анималистическая декоративная пластика из дерева имеет не только глубокие традиции, но и развивается в контексте современных тенденций. В настоящее время творческие поиски преподавателей и студентов художественно-графического факультета во многом направлены на создание художественных изделий, которые не являются продолжением определенных традиций и выходят за пределы классического их понимания.

Цель исследования – на основе творческого опыта и педагогической практики показать особенности и разнообразие образного отражения представителей животного мира в декоративной пластике из дерева.

Своеобразие художественного познания в декоративном искусстве. В декоративном искусстве художник неизбежно сталкивается с проблемой переосмысления и трансформации объектов и явлений окружающей действительности в условные образы. Это происходит потому, что декоративное искусство, частью которого является декоративная пластика из дерева, искусство образное. В нем понятие «образ» принципиально отличается от определения образа в философии и психологии, употребляющих его, например, для обозначения самой элементарной ступени отражения – ощущений, которые мы получаем при помощи органов чувств от реальной действительности. Эстетика характеризует слово «образ» как сложнейший, высший результат художественного отражения [2]. Разница между элементарными образами и образами художественными заключается в том, что художественный образ какого-либо предмета есть результат творческой переработки впечатлений действительности.

Именно поэтому в декоративной пластике из дерева между «образом» и отражаемым объектом возникает тип соответствия, именуемый гомоморфизмом (частичным соответствием). В отличие от изоморфизма (полного соответствия), художественный образ, рожденный данным типом соответствия, отличается от объекта настолько, что отличия делают

очевидными те стороны и характеристики, которые определяют его в качестве заместителя комплекса тождественных объектов [3]. На этом уровне художественный образ представляется результатом взаимодействия внешнего и внутреннего миров, отражающим бесконечное множество их свойств, внутренних связей и отношений.

Произведения декоративной пластики в наибольшей степени склонны к условной трактовке форм и явлений окружающего нас мира, то есть в них мы не увидим «простой» изобразительной передачи. Такая передача целенаправленно происходит в реалистическом искусстве, направленном, прежде всего, на познание действительности и правдивое отражение ее во всем многообразии. Этого нельзя сказать об условном изображении, в котором «правдивая» передача действительности сознательно трансформируется, вследствие чего объекты действительности оформляются в обобщенные образы, иногда лишь сохраняя «вид», «звучание» вещей. В данном контексте условность понимается как способ образного обобщения, который характеризуется пересозданием реальных объектов окружающей действительности, предпринимаемый ради выявления, конкретизации существенного.

В декоративной пластике декоративность служит единственно возможной формой выражения содержания и художественной образности, почему и происходит от латинского *deco*, что в переводе означает «украшаю». Не следует подменять декоративность на декоративизм, когда условность передачи форм, цвета, движения, пластическая выразительность, красота используемого материала, как носителей характерности модели и определенных эстетических качеств образа, подменяют внешним украшательством, необоснованной вычурностью, поверхностно, примитивно понятыми задачами, не вытекающими из общего замысла художественного произведения и его главной идеи и, естественно, не имеющими объединяющих связей. Декоративность – это художественное качество формы, которое обогащает содержание художественного произведения, усиливает и расширяет его идею [4].

В любом произведении декоративной пластики из дерева, если оно таковым является, находят отражение мироощущение и идеалы автора, его симпатии и антипатии, опыт и мастерство. Все это ведет к постепенному разрушению схожести художественного образа с его природным аналогом, то есть художник прибегает к условности, сильно

трансформирующей привычный внешний облик животного, например, таксы. Она может быть не только вытянутой, но и почти квадратной, что ломает стереотипное представление о данной породе собак (рис. 1–2). В скульптуре отсутствуют многие подробности, присущие природному объекту, послужившему основанием для образного решения.

Благодаря образному отражению предметов и явлений действительности декоративной пластике доступны образы сказочные и фантастические, не имеющие прямых аналогов в живой природе. Это химеры и единороги в средневековом искусстве, драконы в искусстве Китая. В таких случаях художник часто прибегает к способу художественного тропа (от греческого *tropos* – оборот) – переноса значений [4]. Троп означает применение какого-либо понятия не в прямом, а в переносном смысле. Один из наиболее ярких древних примеров «переноса значений» – «замена голов» в древнеегипетском искусстве: изображение человеческих фигур с головой животных и, наоборот, животных с головой человека. Именно таким способом получен образ амфибии (рис. 3).

Связь художественного образа и материала в декоративной пластике из дерева. Своеобразие художественного образа в декоративно-прикладном искусстве заключается в том, что декоративно-прикладное искусство создает свои образы в материале, оно есть не только познание, но и созидание, творчество вещей, новых предметов. В декоративной пластике любая самая отвлеченная идея оформляется в умозрительные образы такого рода, которые могут быть представлены другим только в форме конкретного изделия. Получая свое материальное воплощение, образ приобретает и свое специфическое качество – новую предметность.

В декоративной пластике из дерева художественно-образное решение неотделимо от материала. Недооценка одного из компонентов ведет к значительной потере качества произведения. Древесина представлена разнообразием текстур, цвета, она отличается по твердости, плотности, пластическим качествам. И в каждом случае это требует определенного образного решения. Например, в качестве материала выбрана порода древесины, обладающая ярким текстурным рисунком. Это требует обобщенного художественного решения, четкого, выразительного силуэта, подчеркивающего естественную красоту дерева и не требующего дополнительного декора (рис. 4). Эффект декоративности извлекается из естественных свойств самого материала.

Данный пример созвучен с современными тенденциями в декоративной пластике, направленными в сторону намеренно сильной стилизации до крупных, слаборасчлененных объемов и к сведению до минимума количества мелких деталей, что позволяет достаточно активно использовать текстуру как одно из наиболее ценных эстетических качеств древесины.

На рис. 5 наоборот дополнительные пластические декоративные элементы работают на усиление образного решения и декоративного эффекта. В данном случае можно причислить, пофантазировать и строить образ из элементов декоративно-орнаментального происхождения – то заглубленных на поверхности формы, то вырезанных при помощи резчицких инструментов. Главное, прибегая к декоративным средствам, не терять образно-эстетической целостности.

На рис. 6 образное решение обусловлено не только податливостью и пластичностью материала, но и самим объектом. Отличительными чертами породы собак Бассет являются мягкость и плавность линий, обилие красивых струящихся по всему телу складок, крупное массивное тело и большие опущенные уши. Материал (липа), из которого выполнена скульптура, позволяет детально прорабатывать пластику линий, хорошо шлифуется и тонируется. В скульптуре практически нет геометрических плоскостей и прямолинейностей. Также отсутствует четкая грань между изображением собаки и плоскостью подставки, на которой она находится. Пластическое богатство природной формы находит адекватность в самом материале.

В декоративной пластике древесина прекрасно сочетается с другими материалами (металлом, керамикой, костью). Иногда это акцент или небольшая деталь (рис. 7–8), а в иных случаях на другом материале лежит основная образная и декоративная нагрузка (рис. 9).

Токарная обработка древесины – особый случай в декоративной пластике. Особое место в декоративной пластике занимает токарная обработка древесины. Ее особенность заключается в получении тел вращения в результате срезания неподвижным резцом с вращающейся заготовки лишнего материала до полного выявления формы изделия. Довольно часто при изготовлении сувениров токарная обработка древесины рассматривается в качестве вспомогательной операции (изделие, которое в дальнейшем предполагается украсить резьбой или росписью). Однако имея фантазию, навыки стилизации и опыт работы на токарном станке, можно изготовить

оригинальные изделия, не прибегая к дополнительному декору (рис. 10–12).

Скупость выразительных средств (круг, квадрат и их производные) подталкивает к осмысленной избирательности, тщательному отбору главного, отказу от второстепенных деталей. В процессе создания образа требуется предельно обобщить форму и в то же время подчеркнуть узнаваемость животного выразительностью контуров и выступающих деталей. Конечный результат зависит от формы составляющих его элементов, их размеров, как они ориентированы в пространстве, на каком расстоянии располагаются друг от друга. Случается, в результате трансформаций появляются декоративно-гротескные образы, приносящие в пластику черты «игрушечности».

Заключение. В процессе создания образа животного в декоративной пластике изначально важно отказаться от слепого копирования и подражания натуре, а подключить к процессу проектирования ассоциативное мышление, зрительную память, фантазию и воображение. Необходимо понимать, что образ в декоративной пластике всегда шире изображаемого объекта. Он оценивает его, придает ему всеобщность и всегда выходит, так или иначе, за его пределы. Только в этом случае, при всей своей обобщенности и непохожести на природный прототип, животный мир в декоративной пластике окажется выразительным, характерным, исполненным живой красоты. В отличие

от произведений, которые при более «натуральной» трактовке и детальной проработке зачастую выглядят безжизненной отвлеченной схемой, не вызывающей никакого эмоционального отклика.

Несмотря на долгую историю, каждый год в декоративной пластике появляются новые художественные решения. На образы животного в декоративной пластике оказывает влияние изменчивость окружающего мира и соответственно отношение к этим изменениям человека. Это также связано с появлением новых инструментов и технологий обработки древесины декоративно-отделочных покрытий.

Взаимопроникновение культур, доступность и обилие информации острее ставят задачи оригинальности, нахождения своего образного решения, неповторимого пластического языка. Перед анималистами в декоративной пластике из дерева как и прежде стоит целый комплекс различных проблем и каждый из мастеров ищет свое художественное решение и форму воплощения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Василевский, Р.С. Пластика и рисунки древних культур / Р.С. Василевский. – Новосибирск: Наука, 1983. – 183 с.: ил.
2. Казин, А.Л. Художественный образ и реальность: опыт эстетико-искусствоведческого исследования / А.Л. Казин. – Л.: Наука, 1985. – 274 с.
3. Береснева, В.Л. Вопросы орнаментации ткани / В.Л. Береснева. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 190 с.: ил.
4. Власов, В.Г. Стили в искусстве / В.Г. Власов. – СПб.: Кольна, 1995. – 623 с.

Поступила в редакцию 12.09.2022