Галина Тобілевич

(Тернопіль, Україна)

ДЕКОРАТИВНА ПЛАСТИКА У ЗАРУБІЖНОМУ АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Теоретичні аспекти тлумачення в радянському і пострадянському просторі поняття “декоративна пластика” пояснюють тривалий час її низької популярності. До цього спричинили, з одного боку, виразний пріоритет зображально-реалістичної скульптури ідеологічного спрямування, з іншого – безликість архітектури громадського призначення і масового житлового будівництва [3], [4].

Говорячи про нинішні проблеми декоративної пластики, необхідно також враховувати, що ситуація в цій ділянці ускладнюється її практичною відсутністю в 1960-1980 роках, в середовищі українського нонконформізму. Цілком природно, що в нелегальних умовах значно легше було займатися графікою чи малярством невеликих форматів, ніж робити скульптурні композиції.

У світовому мистецькому просторі, від якого ми були ізольовані понад півстоліття (початок 1930-х – середина 1980-х років), декоративна пластика знаходила найрізноманітніші форми застосування, стала активним засобом організації архітектурного простору, надання йому певної образно-емоційної характеристики.

Прикладом цього можуть бути скульптурні композиції Нікі де Сант-Фалль (Niki de Sant-Phalle, 1930 – 2002), яка у свій час безмірно захоплювалася творчістю А. Гауді. Найвідомішою її працею є комплекс кінетичних кольорових скульптур у басейні біля всесвітньовідомого осередку сучасного мистецтва – Центру Помпіду в Парижі (іл. А. 1–2).

Іл. А. 1. Нікі де Сант-Фалль. Скульптурні композиції фонтану біля Центру Помпіду. Париж. 1982-1983.
Іл. А. 2. Нікі де Сант-Фалль. Скульптурнікомпозиції в середовищісучасногоміста. Вашингтон. 2010.

Композиції художниці позначені нестримними розкованими фантазіями. За образно-емоційним виразом вони переважно нагадують дитячі іграшки, а за формою – барвисті надувні м’ячики гігантських розмірів. В окремих випадках поверхня скульптури вкривається мереживом темних швів та імітує класичну мозаїчну кладку. Емоційно наповнена декоративна пластика Нікі де Сант стала окрасою багатьох великих міст Європи [5].

Сміливі пластичні експерименти вирізняють французького скульптора Бруно Каталано (1960 р. н.). Художник використовує несподіваний прийом, поєднуючи реалістичне зображення людської фігури, яке іноді вирізняється елементами відвертого натуралізму, з просторовими проривами-пустотами. Втрати скульптурної маси можуть бути істотними, а тому верхня і нижня частина бронзової фігури нерідко утримується лише на невеличкій пластичній “перемичці” (іл. А. 3–4).

Іл. А. 3. Б. Каталано. Скульптурнакомпозиція з циклу “LesVoyageurs (“Мандрівники”). Марсель. 2013.
Іл. А. 4. Б. Каталано. Скульптурнакомпозиція з циклу “LesVoyageurs (“Мандрівники”). Марсель. 2013.

Значну популярність Каталано принесла серія скульптур “Les Voyageurs (“Мандрівники”). Його декоративна пластика несе певний філософський підтекст: людина-мандрівник немов би очищає себе, залишаючи на відпочинку непотрібний баласт щоденної рутини, Праці художника найкраще сприймаються на тлі глибокої перспективи морського пейзажу, узбережжя, великої галявини тощо. Подібний ефект може справляти світла площина стіни будівлі, біля якої встановлюється скульптура.

Значної популярності набувають оригінальні скульптури молодого китайського художника Юа Мінджуна (Yue Minjun, 1962 р. н.). Серед усього різноманіття декоративної пластики митець знайшов власну творчу нішу. Бронза як традиційно статичний, важкий матеріал набирає у його творах незвичайної легкості, адже його композиції наскрізь пронизані духом веселощів, радощів та нестримного сміху. Декоративна пластика несе в сучасне архітектурне середовище потужні та динамічні емоційні акценти (іл. А. 5 – 6).

Іл. А. 5. ЮеМінджун. Скульптурнікомпозиції в сучасномуархітектурномусередовищі (фрагмент). Ванкувер. 2009-2011.
Іл. А. 6. ЮеМінджун. Скульптурнікомпозиції в сучасномуархітектурномусередовищі. Ванкувер. 2009-2011.

Основи декоративної пластики та принципи її просторового вирішення у багатьох відношеннях були закладені ще на початку ХХ століття геніальним українським скульптором світового масштабу – Олександром Архипенком. Цей факт підтверджують думки відомих фахівців. Зокрема, Д.Горбачов, авторитетний знавець мистецтва першої половини ХХ століття, зазначає: “Історики мистецтва назвуть його генієм серед скульпторів ХХ століття, пластичні ідеї українського різьбяра вріжуться круглими отворами в скульптуру англійця Мура, сплющать до двовимірності видовжені фігури швейцарця Джакометті, нададуть руху “мобілі” американця Колдера, поборознять рішучими лініями рельєфи італійця Манцу” [1, с.15]. В цьому плані доцільно згадати про запатентований винахід Олександра Архипенка “архипентуру” – апарат для демонстрації новітнього виду образотворчого мистецтва. Митець експериментував, розкладаючи предметний світ на прості геометричні форми, комбінуючи тривимірні фігури з площинами. Схожі прийоми ми можемо спостерігати потім у творчості американського скульптора Александра Колдера.За словами ж іншого спеціаліста, І.Горбачової: ”Архипенко визначив шляхи розвитку скульптури ХХ сторіччя... адже і Генрі Мур, і Джакометті – ці майже культові постаті в мистецтві попереднього століття, мали себе за послідовників нашого земляка” [2,с.19].

Творчі знахідки Олександра Архипенка, котрий емігрував у 1908 році в Європу, а згодом у США, були на тривалий час повністю вилучені з мистецької практики українських радянських художників. Практично вся його творча спадщина опинилася далеко за межами України – в Ізраїлі. Навіть сьогодні, в роки державної незалежності, ми усе ще не можемо стверджувати, що адаптація новаторських ідей Архипенка у нашому мистецькому середовищі відбувається належним чином.

Реальні приклади створення декоративної пластики відомими у світі митцями дозволяють стверджувати очевидні потенційні можливості її ефективного застосування в архітектурному середовищі. Ця ділянка креативної діяльності набуває в багатьох країнах широкої популярності, стає зоною ефективної співпраці художників та архітекторів, сприяє виявленню яскравих творчих особистостей.

Сфера декоративної пластики яскраво відображає розмаїття сучасного мистецтва, актуальних мистецьких течій та явищ. Своєрідну крайню позицію тут займають гіперреалістичні зображення, які користуються значною популярністю і наближені, зазвичай, до реальних розмірів і пропорцій людського тіла. Несподівані та яскраві емоційні акценти здатні творити поп-артівські композиції, автори яких сміливо порушують реальні пропорції та звичні масштаби.

Зарубіжний досвід рясніє яскравими творчими особистостями, які успішно працюють у ділянці творення декоративної пластики, а також численними прикладами її реального застосування в конкретних архітектурних ситуаціях. Цілком очевидно, що цей досвід заслуговує на вивчення та використання у практичній діяльності українських художників та архітекторів.

Література:

1. Горбачов Д. І архаїст, і футурист Олександр Архипенко. 1987-1964 // Матеріали конференції “О. Архипенко і світова культура ХХ століття”. – Національний художній музей України, 2001. – С. 15 – 18.
2. Горбачова І. “Поголос” про Олександра Архипенка // Матеріали конференції “О. Архипенко і світова культура ХХ століття”. – Національний художній музей України, 2001. – С. 19 – 20.
3. Советское декоративное искусство ‘75: Сб. ст. – М.: Советский художник, 1976. – 191 с., ил.
4. Советское декоративное искусство 1945 – 1975: Очерки истории. – Москва: Искусство, 1989. – 256 с.
5. NikideSaintPhalle&JeanTinguely: l’artetl’amour. Münich: Prestel, 2007.