

Федоренкова Светлана Александровна

бакалавр, студент

Научный руководитель

Мавшов Петр Владимирович

доцент

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

г. Владимир, Владимирская область

СТАТИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ И ДИНАМИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В АБСТРАКТНОЙ СКУЛЬПТУРЕ

***Аннотация:** статья исследует взаимодействие статической гармонии и динамического напряжения в абстрактной скульптуре, рассматривая их как диалог противоположностей, обогащающий восприятие искусства. Статические элементы, ассоциируемые с покоем и устойчивостью, противопоставляются динамическим, передающим движение и изменчивость. Это взаимодействие создает сложную эмоциональную связь между зрителем и произведением, раскрывая глубину смысла и многогранность художественного выражения. Анализ показывает, как использование различных форм, материалов и композиционных приемов позволяет художникам эффективно управлять этим диалогом, создавая произведения, отражающие сложность современного мира. Статья актуальна в контексте переосмысления традиционных рамок в современном искусстве.*

***Ключевые слова:** современное искусство, скульптура, абстракция, статика, динамика, художественный образ.*

Статическая гармония и динамическое напряжение в абстрактной скульптуре.

В современных реалиях культурного движения общества, наблюдается яркая тенденция к переосмыслению традиционных рамок, что способствует открытию новых путей для выражения и восприятия художественных идей. Эта дина-

мика позволяет авторам не только пересматривать устоявшиеся каноны, но и создавать уникальные произведения, отражающие сложность и многогранность современного мира.

В рассматриваемом контексте абстрактная скульптура занимает особое место, играя значительную роль в процессе переосмысления. Она предоставляет художникам возможность экспериментировать с разнообразием форм, материалов и концептуальных подходов, что в свою очередь открывает новые грани для творческого самовыражения. Формально неопределенные скульптуры могут вызывать у зрителя широкий спектр эмоций и размышлений, побуждая взглянуть на привычные вещи под новым углом. Таким образом, абстракционизм во всех проявлениях, становится не просто стилем, а важным инструментом, позволяющим исследовать новые горизонты искусства.

В этой связи, последние десятилетия абстрактная форма привлекает внимание многих деятелей искусства. Вопрос о том, как статическая гармония и динамическое напряжение влияют на восприятие, становится особенно важным в условиях быстроменяющегося мира. Такое взаимодействие не просто обогащает визуальный язык скульптуры, но и углубляет эмоциональную связь между произведением и зрителем.

Подчеркнем, статика часто ассоциируется с неподвижностью, устойчивостью и гармонией. Скульптуры, обладающие статической природой, создают впечатление завершенности и целостности. Такого рода формы могут вызывать чувство умиротворения и покоя, что достигается за счет симметрии, пропорций и четких линий. Подобные произведения часто становятся символами вечности и стабильности, отражая идеалы гармонии, которые были свойственны классическому искусству. Однако статическая форма не является простой противоположностью динамики. В ней также заложена возможность движения, как концептуального, так и визуального. Например, даже в статичной скульптуре можно обнаружить элементы, которые создают иллюзию движения: линии могут быть направлены в определенные стороны, формы могут быть наклонены или изогнуты, что привносит в композицию ощущение глубины пространства.

В то же время, динамика в абстрактной скульптуре представляет собой движение, изменение и напряжение. Скульптуры с явными динамическими характеристиками могут вызывать у зрителя ощущение временности и изменчивости, способны передавать эмоции и идеи о процессе, о движении как таковом. Динамические формы часто характеризуются асимметрией, резкими углами и неожиданными переходами, что создает эффект напряжения и ожидания. Эти элементы могут создавать контраст со статичными формами, порождая диалог между двумя состояниями – покоем и движением. Динамика в скульптуре может быть выражена не только через форму, но и через материал: легкие и прозрачные материалы словно музыкальные произведения создают ощущение эфемерности, тогда как тяжелые и массивные – способны внушать чувство силы и устойчивости.

Что более важно, взаимодействие статики и динамики в абстрактной скульптуре можно рассматривать как своеобразный диалог между двумя противоположностями. Такой диалог обогащает восприятие произведений искусства, позволяя зрителю исследовать глубину смысла и сложность многообразия эмоций. В таких композициях статические элементы могут служить опорой для динамических, создавая контраст словно теплое и холодное в живописи, между стабильностью и изменчивостью. Например, скульптура может начинаться с мощной статичной основы, на которую накладываются легкие и подвижные элементы, что создает эффект движения и напряжения. Таким образом, статическая гармония становится фоном для динамического выражения.

Важно отметить, одним из ярких элементов абстрактной скульптуры является сфера. Произведения демонстрируют глубокую связь с человеческим началом, для передачи глубинных смыслов, позволяя каждому найти свои собственные интерпретации. Несмотря на то, что скульптуры не изображают антропоморфные фигуры напрямую, их изгибы и пустоты создают мощные ассоциации с эмоциями и переживаниями людей. Такие элементы формируют некую визуальную поэзию, которая способна вызывать у зрителей широкий спектр чувств.

Также стоит упомянуть влияние других художественных движений, таких как кубизм и сюрреализм, на развитие абстрактной скульптуры. Художники использовали абстрактные формы и лица в достижении цели, бросая вызов традиционным эстетическим канонам. Определенные движения способствовали переосмыслению роли скульптуры как таковой, расширяя границы восприятия и вводя новые идеалы. Абстрактная скульптура не ограничена определенной конфигурацией или измерением, она может менять восприятие в зависимости от углов обзора и освещения, что подчеркивает её динамическую природу.

В данном контексте следует обратить внимание на творчество других авторов, представляющих собой значимые фигуры в современном искусстве. Абстрактные работы исследуют взаимодействие между пространством и материальностью, создавая уникальные визуальные нарративы, которые подчеркивают взаимосвязь между объектами и окружающей средой. Использование разнообразных материалов, включая металл, стекло и текстиль, позволяет создавать многослойные композиции, отражающие сложность человеческого восприятия. Такие скульптуры не только визуально привлекательны, но и провоцируют зрителя на глубокие размышления.

Подчеркнем, визуальные метафоры в статической и динамической абстрактной скульптуре играют ключевую роль в понимании вышеупомянутых взаимодействий. Статические формы могут ассоциироваться с природными элементами – горами, деревьями или зданиями – символизируя устойчивость и долговечность. Динамические формы могут напоминать о потоках воды или ветра, передавая идеи о времени и изменении. Эти метафоры помогают зрителю осознать глубину взаимосвязи между статикой и динамикой, а также влияние на восприятие пространства и формы.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что статическая гармония и динамическое напряжение в абстрактной скульптуре представляют собой важные аспекты современного искусства. Их взаимосвязь создает уникальные композиции, побуждающие зрителя к размышлениям о природе движения и покоя. Такая диалектика не только обогащает эстетический опыт, но и открывает новые горизонты для

понимания искусства как отражения человеческих эмоций и стремлений. В конечном итоге статическая гармония и динамическое напряжение становятся неотъемлемой частью визуального языка абстрактной скульптуры, формируя уникальную идентичность в контексте современного художественного дискурса. Вместе с тем, развивающийся ландшафт междисциплинарного искусства позволяет многогранным художественным исследованиям находить свое место и в мире абстрактной скульптуры. В результате, получая не только новые визуальные формы, но и способы понимания и взаимодействия с искусством в целом.

Список литературы

1. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие / Ю.Я. Герчук. – М., 1998.
2. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве / А. Гильдебранд. – М., 1992.
3. Золотарева Л.Р. Описание и анализ произведения искусства – эстетико-искусствоведческий и педагогический инструментарий / Л.Р. Золотарева. – Ал., 2013.
4. Краусс Р. Скульптура в расширенном поле / Р. Краусс // Подлинность авангарда и другие модернистические мифы. – М.: Художественный журнал, 2003. – 278 с.
5. Кеменов В.С. Против абстракционизма: в спорах о реализме / В.С. Кеменов. – Л.: Художник, 1963. – 156 с.
6. Крючкова В.А. Мимесис в эпоху абстракции: образы реальности в искусстве второй парижской школы / В.А. Крючкова. – М.: Прогресс-Традиция, 2010.