

Видякова Регина Валерьевна

студентка

Научный руководитель

Мавшов Петр Владимирович

доцент

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

г. Владимир, Владимирская область

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ МЫСЛИ: АБСТРАКТНАЯ СКУЛЬПТУРА МЕНЯЕТ ВОСПРИЯТИЕ СМЫСЛОВЫХ ПАРАДИГМ

Аннотация: в статье рассматривается развитие абстрактной скульптуры в XX веке, ее основные характеристики и влияние на искусство. Используя геометрические формы и нестандартные материалы, мастера создают произведения, которые передают сложные эмоции и идеи, выходящие за пределы словесного выражения. Скульптуры взаимодействуют с окружающим пространством, устанавливая диалог между объектом и зрителем, что способствует глубокому пониманию концептуального замысла. Авторами отмечено, что разнообразие используемых материалов позволяет визуализировать темы времени, пространства и трансформации, расширяя границы художественного выражения и вызывая философские размышления о природе искусства и его восприятия.

Ключевые слова: абстрактная скульптура, самовыражение, геометрические формы, эмоциональное состояние, интерпретация, взаимодействие, материалы, философские вопросы, искусство.

Активное развитие абстрактной скульптуры началось в начале XX века, когда художники начали отвергать реализм и стремились к новым формам самовыражения. Творения многих мастеров стали краеугольными камнями данного направления. Авторы стремились передать идеи и эмоции новой выразительной осмысленности, используя геометрические формы, изящные линии и взаимодействие объек-

тов, что позволило создать произведения, отличающиеся не только визуальной привлекательностью, но и глубочайшим содержанием. Искусство стало отражением внутреннего мира, насыщенного символикой и концептуальной многослойностью, открывая новые горизонты для восприятия и интерпретации.

Следует подчеркнуть, что одной из ключевых характеристик абстрактной скульптуры является удивительная способность материализовать мысли и идеи, превращая в осязаемые формы. Художники, используя разнообразные материалы, создают объекты, которые служат отражением внутреннего мира и эмоционального состояния автора [4].

Абстрактная скульптура предоставляет художникам уникальную возможность передавать сложные концепции и чувства, которые зачастую трудно выразить словами. Формы, текстуры и композиции могут вызывать глубокий эмоциональный отклик, создавая пространство для разнообразной интерпретации. Указанная форма искусства разрушает привычные представления о материи и форме, открывая новые горизонты для исследования. Отказываясь от реалистичных изображений в пользу более свободных и экспериментальных подходов, художники могут смело исследовать новые способы представления идей.

Скульптуры взаимодействуют с окружающим пространством, позволяющим зрителям воспринимать произведение в контексте индивидуального опыта и восприятия. Создается диалог между объектом и наблюдателем, способствуя более глубокому пониманию концептуального замысла, стимулируя интеллектуальное и эмоциональное взаимодействие [1].

Абстрактные формы, в своей сущности, открыты для многообразной интерпретации, позволяя каждому зрителю находить уникальные значения и ассоциации. Способствуя развитию критического мышления и глубокой личной рефлексии, что делает процесс восприятия более интерактивным и многогранным [3]. Использование разнообразных материалов – таких как металл, дерево, стекло и прочие – в абстрактной скульптуре позволяет визуализировать концепции времени, пространства, движения и трансформации. Каждый материал обретает свои собственные значения и контексты, что усиливает общую концепцию произведения.

Абстрактная скульптура расширяет границы художественного выражения, позволяя интегрировать элементы дизайна, архитектуры и даже передовых технологий. Открывая новые горизонты для материализации мыслей и идей в различных контекстах, создавая уникальные возможности для взаимодействия с аудиторией и погружения в мир эстетических размышлений [2].

Заметим, абстрактные скульптуры зачастую пробуждают у зрителей широкий круг эмоций и глубоких размышлений. Воспринимаемые как символы, метафоры или даже экзистенциальные вопросы о природе бытия. Создающие пространство для индивидуальной интерпретации: каждый зритель находит в произведении нечто свое, основанное на личном опыте и эмоциональном состоянии.

Кроме того, абстрактная скульптура трансформирует восприятие искусства и окружающего мира. Пробуждающая зрителей задаваться философскими вопросами: «Каковы границы интерпретации искусства? Есть ли «правильный» способ трактовки?», «Имеет ли личная история влияние на восприятие произведения?» и «Как искусство может служить средством самовыражения или социального комментария?». Активное участие зрителя в процессе восприятия придаёт искусству интерактивный и персонализированный характер, углубляя связь между произведением и его наблюдателем.

Подчеркнем, абстрактная скульптура способна оказывать значительное влияние на общественные и культурные дискурсы. Произведения современных мастеров часто поднимают экзистенциальные вопросы о потреблении, комодификации искусства и многообразной роли в социуме. Творения могут провоцировать острые споры и живые обсуждения, тем самым расширяя горизонты восприятия искусства в целом [5].

В заключение следует отметить, что абстрактная скульптура представляет собой мощный инструмент для материализации замыслов и идей художников. Трансформируя восприятие искусства, открывая новые перспективы для толкования и эмоционального отклика. Взаимодействие между произведением и зрителем становится более глубоким и разносторонним по содержанию, позволяя каждому инди-

виду находить в абстракции нечто уникальное и личное. Рассмотренная форма искусства продолжает эволюционировать, отражая изменения в обществе и культуре, оставаясь важным элементом современного художественного дискурса.

Список литературы

1. Бараски К. Трактат по скульптуре / К. Бараски. – М.: Меридиане, 2020. – 292 с.
2. Минина В.Б. Николай Томский / В.Б. Минина. – М.: Искусство, 2017. – 328 с.
3. Краусс Р. Скульптура в расширенном поле // Краусс Р. // Подлинность авангарда и другие модернистические мифы. – М.: Художественный журнал, 2003. – 278 с.
4. Саблин И.Д. Проблема пластики в современном искусстве: тридцать фрагментов к истории скульптуры XX века / И.Д. Саблин – 2-е. – М.: Планета музыки, 2022. – 216 с. EDN SULBLL
5. Шмидт И.М. Русская скульптура второй половины XIX – начала XX века / И.М. Шмидт. – М.: Искусство, 2016. – 306 с.