Лекція 20. Скульптурна спадщина України

Мистецтво скульптури на теренах України виникло дуже давно. Як і в інших регіонах світу, археологи до цього часу знаходять тут невеличкі за розмірами фігурки жінок — «палеолітичних Венер» із кістки, каменю, глини. Серед *артефактів трипільської культури* чимало жіночих фігурок, пов’язаних із культом Богині-матері — покровительки роду та землеробства. Ці глиняні статуетки використовували в магічних ритуалах. До скарбниці нашої стародавньої культури належать *зразки* ***пластичного мистецтва*** *скіфів та античних міст Північного Причорномор’я* — древнього коріння нашого народу.

Статуї, які прикрашали міста, на жаль, не збереглися, але віднайдені витвори декоративного мистецтва є показовими щодо становлення мистецтва рельєфного зображення в наших пращурів. Світоглядні уявлення східних слов’ян були анімістичними, вони вірили в духів — мавок, русалок, лісовиків, чортів тощо. На капищах вони ставили статуї богів — «ідолів» у вигляді стовпів із дерева або каменю. У річці Збруч на Тернопільщині знайдено *триметрову статую Святовида* (ІХ ст.), яка відображає язичницькі вірування слов’ян. На трьох рівнях стовпа викарбувані зображення, що символізують три світи: вищий — небесний з образами богів, середній — земний із фігурками людей і нижній — підземний, де бог тримає Землю. Об’єднує зображення чотирьох сторін стовпа спільна шапка.

Пластика Ренесансу тісно пов’язана з архітектурою. На каплиці Кампіанів у Львові розміщено рельєфи на тему страстей Христових: *«Зняття з хреста», «Воскресіння», «Христосгородник»* (автор А. Бемер). У фондах музею Олеського замку зберігаються *пофарбовані сакральні скульптури з дерева*, а також *мармурове погруддя польської королеви Барбари Радзивілл*. Усі ці стародавні твори мистецтва пластики належать до Ренесансу.

Дух і експресію ***бароко*** блискуче втілив у своїй творчості найзагадковіший *скульптор Іоанн Георгій (Йоганн Георг) Пінзель* (1707?—1761*?), якого називають українським Мікеланджел*о. Відомостей про його біографію мало. Він жив і працював у Галичині в першій половині ХVІІІ ст. Створив низку творів, які вражають несподіваними ракурсами й динамікою руху, небаченою вигадливістю пластичної форми, емоційністю образів. Зокрема, його статуї прикрашають споруди собору Святого Юра у Львові й ратуші в Бучачі. (*Богоматір, Жертвоприношення Авраама, Самсон, що роздирає пащу лева…)*

Самобутнє явище українського мистецтва — *монументальні іконостаси*, які розвивали національні традиції дерев’яного різьблення з химерною рослинною орнаментикою. У добу бароко іконостаси споруджували у вигляді багатоярусної стінки, що перегороджувала церкву. Вони дивують складністю композицій, розмаїттям декору. Дух українського бароко репрезентують *іконостаси Андріївської церкви в Києві та Преображенської церкви у с. Великі Сорочинці на Полтавщині.* Колорит із домінуванням золотавого кольору створює ефект сяйва***. Класицизм*** відродив античний ідеал зображення людини, що спричинило інтерес митців до мистецтва скульптури. Зразком класичної пластики вважається *пам’ятник дюку Арману де Рішельє на славнозвісних Потьомкінських сходах в Одес*і. Автор твору — видатний скульптор, уродженець Чернігівщини *Іван Мартос* (1754—1835), *якого сучасники називали Фідієм ХІХ століття*. П’єдестал пам’ятника прикрашений барельєфами, які розкривають зміст діяльності одеського градоначальника.

Інший приклад класицизму *— пам’ятник князю Володимиру Великому в Києві* (заввишки 20,4 м). Автори — *скульптори Василь Демут-Малиновський* (1778—1864) *і Петро Клодт* (1805—1867), архітектор *Олександр Тон* (1790—1858). Бронзова статуя Володимира розміщена на високому постаменті, який має обриси восьмигранної каплиці.

Неперевершеним майстром *меморіальної скульптури* доби класицизму є митець австрійського походження *Гартман Вітвер* (1774—1825). На будинках Львова збереглися численні рельєфи митця, що *зображують античних богів і героїв, путті-ремісників.* Також він створив *чотири фонтани на площі Ринок у Львові з персонажами давньогрецьких міфів Нептуна, Діани, Амфітрити й Адоніса.* Для української скульптури кінця ХІХ ст. характерні ***еклектичні тенденції***. Пластика класицизму відходила в минуле, на зміну йшов реалізм, що прагнув віддзеркалювати явища життя без помпезності та урочистості. Монументальна скульптура відгукувалася на демократичні запити суспільства. На громадські кошти в містах України були встановлені *пам’ятники І. Котляревському, М. Гоголю, А. Міцкевичу, О. Пушкіну. Погрудні портрети Т. Шевченка, М. Кропивницького, І. Котляревського, М. Лисенка та ін. створив Федір* Балавенський (1865—1943). Символом столиці став *кінний пам’ятник Б. Хмельницькому на Софійській площі, автор якого Михайло Микешин* (1835—1896). У ***станковій скульптурі*** митці звернулися до побутового та історичного жанрів. Основоположник української жанрової скульптури *Леонід Позен* (1849—1921) у своїх творах *втілював образи людей із народу*. До кращих творів митця в історичному жанрі належать *«Скіф»* і *«Запорожець у розвідці*». Л. Позен також *автор пам’ятників І. Котляревському та М. Гоголю в Полтаві.* Меморіальний комплекс родини меценатів Харитоненків із двох мармурових статуй *«Ангел з дитиною»* та *«Розп’яття» створив французький скульптор Арістід Круазі* (1840—1899), автор багатьох статуй у Парижі. Скульптурам притаманне реалістичне зображення людських почуттів. Свого часу їх вважали найкращим надгробком у світі (копії містяться в Луврі). Архітектурі України притаманна ***монументальна декоративна пластика,*** скульптурні оздоблення фасадів та інтер’єрів. Наприклад, три скульптурні групи прикрашають фасад будинку Львівської національної опери. На вершині розташована *«Слава»* — крилата жінка з пальмовою гілкою, поряд — *«Комедія і драма»* та *«Музика».* Їх автор — скульптор Петро Війтович (1862—1936). Рельєф фронтону і скульптури в інтер’єрі *— «Любов цілує Амура», «Заздрість, зневажена Любов’ю», «Материнство»* виконав за ескізами П. Війтовича *Антон Попель* (1865—1910).

Оригінальний *пам’ятник Адаму Міцкевичу* А. Попеля і М. Паращука прикрашає одну з центральних площ Львова. *Пам’ятник княгині Ользі* в Києві створив у класицистичному стилі Іван Кавалерідзе (1887—1978), він був зруйнований і відновлений у 1996 році. Композиція складається з фігури Ольги, просвітителів слов’янських народів Кирила та Мефодія (праворуч) і апостола Андрія Первозванного (ліворуч).

І. Кавалерідзе також створив *пам’ятники Т. Шевченку в Полтаві та в Ромнах, Г. Сковороді у Лохвиці*, де філософа реалістично зображено босоніж із торбиною та свиткою. Скульптор сміливо експериментував, захоплювався *кубізмом*.

Матвій Манізер (1891—1966) створив власну Шевченкіану з трьох монументальних скульптур: пам’ятники Кобзареві в Києві, у Харкові та на Чернечій горі в Каневі.

Українська скульптура ХХ ст. представлена іменами *Леонори Блох (учениці великого О. Родена), Григорія Пивоварова, Василя Бородая, Михайла Лисенка, Валентина Борисенка, Анатолія Куща, Дмитра Крвавича, Еммануїла Миська* та інших. Завдяки цій талановитій плеяді митців ми маємо сьогодні скульптурні портрети багатьох історичних діячів і представників творчої інтелігенції. Портретний жанр став провідним у станковій скульптурі.

Цілу галерею скульптурних портретів діячів української культури створила *Галина Кальченко* (1926—1975). Особливо зворушують її пластичні жіночі образи, в яких ніжність поєднується із силою духу. Серед монументальних творів вирізняється красою та виразністю силуету *пам’ятник Лесі Українці в Києві*. Його вважають одним із кращих творів української монументальної пластики. Скульптури Г. Кальченко є в багатьох містах України, а також у Франції, Канаді.

Світового визнання зазнала ***творчість основоположника кубізму в скульптурі Олександра Архипенка*** (1887—1964). Найвідоміший представник української діаспори створив понад тисячу творів, більшість з яких пронизані новаторським духом. Він винайшов рухомі конструкції, запровадив у скульптуру поліхромію — давню й призабуту традицію вітчизняної пластики. Відкриттям майстра є використання увігнутих поверхонь і наскрізних отворів як засобів художньої виразності скульптури. Одним із перших він використав експресивні можливості «нульової» форми — пустоти. Вишуканим і лаконічним силуетам О. Архипенка властиві риси кубізму, конструктивізму, абстракції. Досягнення митця мали величезний вплив на розвиток модернізму в Європі та Америці. Бронзова скульптура О. Архипенка *«Жінка, що укладає волосся»,* створена в 1915 р., була продана на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку за 2 млн доларів. Українськими митцями зарубіжжя створено низку пам’ятників Т. Шевченку, Лесі Українці, І. Франку, В. Стефанику та іншим видатним українцям.

До видатних митців ХХ ст. в образотворчому мистецтві належить скульптор і живописець українського походження (з Рівненщини) академік Королівської Канадської Академії мистецтв Леонід Молодожанин (1915—2009), його псевдонім *Лео Мол.* Продовжуючи справу свого вчителя М. Манізера, скульптор *створив пам’ятники Т. Шевченку у Вашингтоні, Буенос-Айресі та Санкт-Петербурзі.* Серед його скульптурних шедеврів — *бюсти видатних історичних діячів Європи, Канади, США, Ватикану*. Внесок Л. Молодожанина до скарбниці світової культури надзвичайно цінний, змістовний, самобутній. У своїх скульптурних образах митець став провідником української ідеї, ліричним і водночас експресивним співаком українського духу. Його роботи сповнені динаміки, натхнення й новаторства. *У Вінніпегу є цілий парк «Сад скульптур Лео Мола» (понад 300 творів)*, де відвідувачів вітає гуцул із трембітою. Серед експонатів цієї скульптурної галереї — відомі митці, образи русалок, тварин тощо.

У наш час теми й пластичні можливості української скульптури продовжують розвиватися. *З’явилися меморіали, пам’ятники, присвячені козацтву і гетьманству, голодомору, чорнобильцям* тощо.

Природний оптимізм і гумор українців можна побачити у простих і веселих скульптурах, які виникають час від часу на вулицях міст і в парках: *пам’ятник фотографу у Харкові, водопровіднику в Мукачеві, сантехніку в Тернополі, сажотрусу у Львові. В Одесі* надзвичайно популярний *пам’ятник Ільфу і Петрову «12-й стілець»*, а Одеський художній музей присвятив *пам’ятник* своїм *глядачам,* розмістивши у дворі біля входу фігуру, що символізує прагнення до духовних цінностей.

Словничок

Артефакт (лат. artefactum — штучно зроблений) — будь-які штучні утворення матеріальної чи нематеріальної форми; всі предмети, створені людиною, на противагу натуральним речам, створеним природою.

Поліхромія (від грец. поліс — численний і хрома — колір, фарба) — в широкому сенсі — принцип багатобарв’я при розмальовуванні; використання багатоколірного матеріалу в архітектурі, скульптурі, декоративно-ужитковому мистецтві.