



## **«Современная скульптура: теория и практика»**

### **Авторский курс Екатерины Соколовской в Мастерской Аникушина**

На новом курсе для взрослых вместе с Екатериной Соколовской будем подробно рассматривать творчество знаковых скульпторов XX-XXI веков и выполнять практические задания.

#### **О ЧЕМ?**

Занятия курса сочетают теорию и практику работы со скульптурой. Мы рассмотрим наиболее интересные приёмы, изобретенные художниками в 20-21 веках. На занятиях мы поговорим о трансформации образа человека в трехмерной форме, разберем стилистические особенности кубизма, импрессионизма, сюрреализма, минимализма и других направлений, а также познакомимся с современными российскими и европейскими авторами.

Учащиеся узнают о разных этапах создания скульптуры, о современных техниках и материалах, и поэкспериментируют с нетрадиционными скульптурными приёмами на практике. В течение обучения участники под руководством профессионального скульптора создадут свои художественные произведения.

#### **ДЛЯ КОГО?**

Для всех, кто хочет разбираться в современном искусстве, интересуется историей скульптуры, мечтает создавать арт-объекты своими руками. Курс также будет полезен профессиональным художникам, которые хотят усовершенствовать свои навыки в работе с объемом и больше узнать о современных скульптурных материалах.

#### **АВТОР**

Автор курса – Екатерина Соколовская, практикующий художник и куратор выставок, автор художественно-образовательных проектов и исследований. Закончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица по направлению «Скульптура», участвовала в программе международного обмена в Академии искусств и дизайна им. Е. Гепперта в Польше, в настоящее время обучается на магистерской программе «Кураторские исследования» Факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

#### **ПРОГРАММА КУРСА**

1. Фрагменты фигуры как завершённая композиция. Линия Огюста Родена в скульптуре

В современной скульптуре многое произошло благодаря творчеству Огюста Родена. Его влияние на современников и будущие поколения художников огромно: десятки молодых скульпторов со всех концов Европы стекались в Париж, чтобы стать его учениками, а про работу в его мастерской ходят легенды. Именно Роден впервые составил полноценную композицию из фрагментов скульптуры, а также применил метод копипастинга в произведении «Врата Ада». Мы рассмотрим приемы Родена и то, как их интерпретируют современные авторы, а также создадим из гипса свою композицию с фрагментами фигуры.

## 2. Обобщение формы. Скульптура Константина Бранкузи

Как в трехмерной форме работают отношения «общего» и «частного», и какова роль силуэта в скульптуре? Константин Бранкузи проделал долгий творческий путь, постепенно «очищая» свои произведения в поиске максимально простой и лаконичной композиции. Бранкузи играет с объемом, по-разному комбинируя части скульптуры. Одна и та же форма у него может выполнять сразу несколько функций: быть постаментом для портрета, абстрактной скульптурой или утилитарным объектом для интерьера. На занятии мы тоже поиграем с объемами и создадим обобщенный портрет в кубистической манере, используя пеноплекс, картон и гипс.

## 3. Коллажный метод. Разрыв и пересборка в современной скульптуре

В центре внимания — коллаж. Изобретенный еще сюрреалистами, этот метод неоднократно трансформировался и оказал огромное влияние на все медиа современного искусства. Коллаж переводится с французского как «приклеивание», однако в поле искусства он получает самые разнообразные возможности. Этот прием позволяет перемещать объекты из разных контекстов и собирать их в новое произведение, тиражировать изображаемое и создавать новые связи между элементами. На занятии обсудим, как коллажный метод применялся в скульптуре 20 века и как он помогает понять искусство наших дней, а также создадим собственный бриколаж и ассамбляж.

## 4. Скульптура из линий и пространства. Художественный метод Альберто Джакометти

Может ли пустота быть частью скульптуры? На занятии рассмотрим работы Альберто Джакометти и обсудим, какое значение для создания скульптуры имеет окружающее ее пространство. Мы обратимся к позднему периоду творчества Джакометти: именно тогда фигуры в его скульптурах стали тонкими и вытянутыми, словно они растворяются в воздухе. Мы обсудим, как взаимодействие объема и пустот служат организации композиции, и используем пластические находки Джакометти, чтобы создать собственную интерпретацию архаичной скульптуры.

## 5. Трехмерный рисунок. Скульптура Александра Колдера

Может ли линия стать объемом? Как перенести двухмерный рисунок в трехмерную форму? На занятии познакомимся с творчеством Александра Колдера и современных авторов, которые создают подвесные конструкции и прозрачные объекты из проволоки. Внимательно рассмотрим фигуры для домашнего театра, которые делал Колдер в начале своей карьеры, а также его «мобили» и «стабили» — скульптуры, ставшие визитной карточкой автора. В качестве практического задания создадим линейный рисунок и сделаем его объемным с помощью проволочного каркаса и подвесных элементов.

## 6. Цвет в скульптуре. Женские фигуры Ники де Сен-Фалль

Французская художница Ники де Сен-Фалль начинала карьеру с перформансов (одними из первых в истории искусства!) и с грандиозной инсталляции на выставке «Она – собор», а всему миру стала известна благодаря своим красочным скульптурам «Нана». На занятии мы обсудим особенности использования цвета в скульптуре, а также познакомимся с примерами работы с цветом современных авторов. В рамках практического задания выполним эскиз скульптуры в технике папье-маше и подберем для него цветовой решение.

## 7. Объекты в «текущем» пространстве. Современная скульптура в России и в международном контексте

Почему на современных выставках появляется все больше скульптурных объектов? На занятии мы рассмотрим, какие экспонаты можно встретить на крупных выставках и международных ярмарках, а также в небольших арт-пространствах по всему миру. Мы узнаем, как создается и развивается скульптура сегодня и какие материалы используют молодые авторы, а в практической части занятия обсудим особенности использования строительного силикона и создадим собственную скульптуру из этого материала.

## 8. Переосмысляя повседневность. Жизнь привычных вещей

Как художники используют повседневные предметы в искусстве? Зачем они выставляют свои кроссовки, майки и джинсы в галереях? Во время занятия рассмотрим примеры работ скульпторов на выставках в России, Европе и США за последние 10 лет и обсудим, как современное искусство относится к повседневным вещам. На практике ознакомимся с техниками работы с бетоном и создадим коллективную инсталляцию из бетонных элементов.

### **РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ**

15, 22, 29 февраля, 14, 21, 28 марта, 4, 11 апреля в 14:00

### **БИЛЕТЫ**

Абонемент на 8 занятий – 7200 руб.

Посещение одного занятия – 1100 руб.

Билеты приобретаются в кассе музея.

### **АДРЕС**

Филиал Музея городской скульптуры “Мастерская Аникушина”

Вяземский пер., 8 (ст. м. “Петроградская”)

347-49-30

[vk.com/sculptorstudio](http://vk.com/sculptorstudio)