У ВЭЙ
Аспирант 2 курса, кафедра искусствоведения СПГХПА им. А.Л. Штиглица
e-mail: 137895340@qq.com

WU WEI
2nd year postgraduate student department of Art History of the Stieglitz Academy (SPGKhPA)
e-mail: 137895340@qq.com

ВЯЧЕСЛАВ КОЛЕЙЧУК И ЕГО «НЕВОЗМОЖНОЕ» ИСКУССТВО

VYACHESLAV KOLEICHUK AND HIS «IMPOSSIBLE» ART

Вячеслав Колейчук — русский архитектор, ученый, а также мастер в области кинетического искусства. Его исследования и практика в искусстве внесли большой вклад в развитие русского кинетического искусства в 20 веке. Произведения Колейчука регулярно сохраняются в виде абстрактных скульптур. Его абстрактные кинетические работы имеют тенденцию быть невероятно драматичными и артистичными. Таким образом, статья будет рассматривать «кинетическое искусство» в качестве отправной точки, фокусируясь на влиянии конструктивизма и архитектурного дизайна на творчество автора и интерпретируя его «невозможную» серию работ с точки зрения современной скульптуры.

Vyacheslav Coleychuk is Russian architect, scholar, and he is also the master in the field of kinetic art. His art research and practice have made great contributions to the development of Russian kinetic art in the 20th century. Coleychuk's artwork is regularly preserved in the form of abstract sculptures, and his kinetic abstract works tend to be incredibly dramatic and artistic. Therefore, this article will take «kinetic art» as an entry point, focusing on the influence of constructivism and the architectural design on his creation of artwork, and interpreting his "impossible" series of artworks from the perspective of modern sculpture.

Ключевые слова: Вячеслав Колейчук, кинетическое искусство, конструктивизм, абстрактная скульптура, невозможное искусство самонапряжённая конструкция.
Keywords: Vyacheslav Coleychuk, kinetic art, constructivism, abstract sculpture, impossible art, self-stressed construction.

Вячеслав Колейчук (1941–2018) — мастер современного русского «кинетического искусства», член российской группы «Движение». Его кинетические абстрактные работы имеют тенденцию быть невероятно драматичными и артистичными.

Термин «кинетическая скульптура» принадлежит категории кинетического искусства. Это современная форма искусства, в отличие от традиционной «статичной» скульптуры. На нее в значительной степени влияет сознание модернизма. Первоначально она практиковалась американским скульптором Александром Колдером (1898–1976). Благодаря своим гибким характеристикам, она выходит за рамки холодной, статичной и безжизненной структуры. Художники, кажется, придают скульптуре форму жизни, превращая статическую работу в «подвижную», заставляя ее преобразовывать и трансформировать себя. Тем не менее, эту новую форму сначала приняли с трудом. Лишь к концу 1950-х годов кинетическая скульптура была широко признана и принята в мире искусства. Она поменяла повествовательные характеристики традиционных скульптур и привнесла новый взгляд, с эстетической точки зрения.

Нет сомнений в том, что Вячеслав Колейчук является одним из практиков «кинетического искусства» в России (оригинальное кинетическое искусство в России можно проследить до 1920-х годов до К.Джона, Х.Габора и А.Родригеса). За годы своей творческой деятельности Колейчук создал большое количество абстрактных работ, в том числе крупногабаритные инсталляции, размещенные на открытых пространствах, и скульптуры на полках, которые выставляются на выставках. Монография «Кинетизм» (рис. 1), написанная Колейчуком, была опубликована в 1994 году. Это единственная русскоязычная работа в этот период. Монография предоставляет

Рис. 1. Вячеслав Колейчук. Кинетизм. Москва Галарт, 1994

Рис.2. Вячеслав Колейчук. Атом. Площадью Курчатовского института, Москва. 1967

Рис. 3. Вячеслав Колейчук. Атом. Парк Горького, Москва. 2018

подробный обзор кинетического искусства и его истоков в Советском Союзе и в других областях. Мы можем видеть в этой монографии, что кинетическое искусство России началось с конструктивизма, который в начале 20 века развивался и практиковался следующими поколениями художников. Вячеслав Колейчук определяет кинетическое искусство так: «Кинетическое искусство, кинетизм — вид художественного творчества, в основе которого лежит идея движения формы, причем не просто физического перемещения объекта, но любого его изменения, трансформации — любой формы "жизни" произведения в то время, как его созерцает зритель» [1, с. 6].

Колейчук начал свой художественный проект еще в студенческие годы. В 1967 году, в ознаменование 50-летия Октябрьской революции, Институт атомной энергии Академии наук СССР им. И.В.Курчатова заказал проект «Атом» (рис. 2), который был одним из его первых проектов. Полное название этого проекта — «Светлокинетическая композиция — Атом».

Искусство авангарда, в том числе кинетическое искусство, было практически запрещено в то время в Советском Союзе, если только целью не было показать прогресс науки и техники. Но в этот особый год — год 50-летия Октябрьской революции — официальные институты Советского Союза пытались интегрировать искусство в городскую среду, привлекая к сотрудничеству художников. В такой ситуации создавался проект «Атом». Металлическая инсталляция размером почти в 13 метров плавает в воздухе, мерцает в темноте и постоянно вращается на

ветру. Эта, казалось бы, абстрактная форма изображает внутреннюю структуру основных частиц, из которых состоит вещество. 50 лет спустя оригинальная версия «Атома» не сохранилась. От этого великого проекта осталась только фотография в журнале. В мае 2018 года в честь великого художника (Колейчук скончался в январе 2018 года) эта кинетическая скульптура появилась вновь, благодаря усилиям кинетических дизайнеров, на лужайке перед Музеем современного искусства «Гараж» (рис. 3) [2]. Центральная часть инсталляции представляет собой сферу, состоящую из управляемых ветром металлических труб и листов, как ядро в атоме; и внешняя структура полностью состоит из металлических трубок, которые натянуты на веревки. Отражение солнечного света в дневное время и внутреннее свечение ночью формируют фантастические эффекты, подобно траектории движения других элементарных частиц, вращающихся вокруг ядра. Другим большим преимуществом этого проекта является то, что он визуализирует абстрактные физические концепции, так что даже простые люди могли понять прогресс в науке Советского Союза. Эта скульптура, состоящая почти полностью из металлических канатов, стержней из нержавеющей стали и винтовых гаек, создана не только технологией кинетических систем, но и современными средствами искусства, такими как звук, свет и электричество. Днем она отражает солнечный свет, а вечером свет проецируется изнутри.

Рождение «Атома» является не только важным узлом в творческой карьере Колейчука, но и важным признаком диверсификации искусства в бывшем Советском Союзе.

Строго говоря, Вячеслав Колейчук — не скульптор, а архитектор и дизайнер. Вся его биография почти целиком связана с архитектурой и дизайном окружающей среды. Колейчук окончил Московский архитектурный институт в 1966 году по специальности «Градостроительство», а затем работал в Центральном НИИ теории и истории архитектуры и во Всесоюзном НИИ технической эстетики (ВНИИТЭ). Этот опыт работы не только обеспечил ему техническую поддержку для его художественного творчества в будущем, но также сделал его идеи совершенно отличными от идей скульпторов, которые занимались традиционной скульптурой. Колейчук сочетает в себе работу художника и дизайнера и черпает вдохновение из науки. В большинстве работ Колейчука мы можем видеть влияние физики, химии и даже геометрии и математики. Как художник и ученый, Колейчук изучал психологию

Рис. 4–6. Вячеслав Колейчук. Невозможный объект. Красное дерево. 1971–2001

визуального восприятия, в том числе то, как мы воспринимаем мир, как относимся к движению и как распознаем трехмерное пространство. Согласно собственному описанию Колейчука, он всю свою жизнь занимался «иллюзорными вещами» [3].

Уникальность Работ Колейчука — в их «невозможности». Он создает в материале объекты, которые, как считалось ранее, не могут существовать. Речь идет, в частности, о работе «Невозможный объект» (рис. 4–6), который имеет явное внешнее сходство с «Треугольником Пенроуза». «Треугольник Пенроуза» был впервые создан шведским художником Оскаром Рейтерсвардом в 1934 году, а затем разработан и популяризирован британским математиком Роджером Пенроузом в 1950-х годах. В 1958 году Пенроуз (г.р. 1931) опубликовал картину в февральском номере «Британского журнала по психологии» [4, с. 31–33]. На этой картине изображен треугольник с тремя прямыми углами. Он создал форму, которая, кажется, «не может» существовать в трехмерном пространстве, также известную как «Треугольник Пенроуза». Колейчук опрокинул законы геометрии и, основываясь на этой форме, создал объект, который «не может» существовать. Через несколько лет Колейчук завершил свою трехмерную модель и опубликовал ее в 1972 году в журнале «Техника Молодежи» [5, с. 23]. Хотя работы Колейчука очень похожи на «Треугольник Пенроуза», их принципы совершенно иные. Треугольник Пенроуза использует визуальную иллюзию на двумерном рисунке, а «невозможный объект» Колейчука — это реально существующая трехмерная модель скульптуры. На самом деле, три стороны этого треугольника искажены в пространстве. Если смотреть под определенным углом,

Рис. 7. Вячеслав Колейчук. Лента Мёбиуса. Латунь. 36 х 55 х 21 см. 1981. Третьяковской галереей, Москва

Рис. 8. Вячеслав Колейчук. Невозможный Мёбиус. Дерево. 70х70х16 см. 2007

Рис. 9. Вячеслав Колейчук. Стоящая нить. Дюралюминий, стальная нить, дерево. Высота 115 мм. 1976–2000

три стороны становятся прямой линией, а если смотреть под другими углами, они превращаются в совершенно другой объект.

Сходным с «невозможным объектом» («Треугольником Пенроуза») является скульптура Колейчука «Лента Мёбиуса» (рис. 7). «Лента Мёбиуса» — это трехмерная структура, которая имеет только одну поверхность. Она была открыта немецкими математиками и астрономами Августом Фердинандом Мёбиусом (1790–1868) и Йоханом Бенедиктом Листингом (1808–1882) в 1858 году. Эта структура имеет свои уникальные характеристики во многих областях, особенно в математике и физике, а также приносит творческое вдохновение художникам. Многие художники создавали произведения с темой «Лента Мёбиуса», и Колейчук также является одним из них. Колейчук создал разные версии «Ленты Мёбиуса» (1973–2001), одна из которых — скульптура из латуни (1981), находящаяся в коллекции Третьяковской галереи. Эта скульптура выглядит чрезвычайно абстрактно, как специфическая форма звуковой волны. Она искажена в пространстве с иллюзией, которую трудно выразить словами. Эта серия работ состоит из 8–12 металлических полос Мёбиуса, от больших до маленьких. Трудно представить, как он превратил полный кусок меди в такой набор форм, искаженных в пространстве, потому что мы не видим следов сварки. Более интересным является то, что Колейчук соединил «Треугольник Пенроуза» и «Ленту Мёбиуса» вместе и

создал работу «Невозможный Мёбиус» (2007) (рис. 8) [6].

Кроме того, Колейчук — автор серии «невозможных» скульптур, большинство из которых созданы с помощью структурной механики. Колейчук очень чувствителен к трансформации плоскости, он настаивает, что любое изображение на бумаге можно превратить в трехмерную модель, как китайские фонарики или японские игры оригами.

Рис. 10. Вячеслав Колейчук. Самонапряженные колокола. Дюралевые трубы, стальные струны, стопорные элементы. 1981

«Стоящая нить» (1976) (рис. 9) — еще одна «невозможная» скульптура Колейчука. Основная часть скульптуры представляет собой вертикально стоящую струну, закрепленную с одной стороны. И нет никакой опоры с другой стороны. Все зависит только от натяжения между несколькими изогнутыми металлическими фольгами на струне, аналогично принципу натяжения тетивы в луке. Самым гениальным в концепции Колейчука является то, что он может превратить эту механическую нестабильность в визуальную эстетику. Сама скульптура статична, но она создает динамику. Это произведение является самой репрезентативной работой серии вертикального дизайна Колейчука.

В одном из интервью [7, с. 63–65] Колейчук упомянул, что сильное влияние оказало на него мышление Татлина. «Висячий» рельеф Татлина расширяет границы между живописью и скульптурой. Татлин произвольно вешал предметы в пространстве на веревке, образуя набор абстрактных изображений. Отличаясь от традиционной живописи, эти формы изображения реально существуют в трехмерном пространстве. Своими практиками Татлин доказал, что из всего можно сделать живопись. Влияние Татлина на Колейчука может быть подтверждено во многих его последующих работах, особенно в серии «Самонапряжённые колокола» (рис. 10). На персональных выставках Колейчука, которые проходят в России, мы можем увидеть множество скульптур из металлических труб, деревянных полос и канатов. Общая черта этих работ в

том, что все они являются «линейными» структурами. Отличие от работ Татлина заключается в том, что его работы «висят», а работы Колейчука «растягиваются». Протягивая веревку, Колейчук делает стальные трубы, металлические прутья и деревянные полосы соединенными вместе и создает независимую трехмерную абстрактную форму. И сила для объединения этих объектов и поддержания их стабильности исходит от каждого «компонента» в этой форме. Такая структура называется «самонапряжённая конструкция».

Термин «самонапряжённая конструкция» сам по себе является инженерным термином и имеет различные толкования во многих областях. «Самонапряжённая конструкция» в области искусства имеет истоки в творчестве бывшего советского (латвийского) художника-авангардиста Карла Джонсона (1890–1929) в 1920-х годах. Позже, в 1950-х годах, американский архитектор Бакминстер Фуллер (1895–1983) и скульптор Кеннет Снелсон (1927–2016) усовершенствовали и способствовали ее применению на практике. В России эта структура также известна как «мгновенно-жесткая». За последние 50 лет теоретические и практические результаты «самонапряжённой конструкции» во многих областях стали достаточно зрелыми. Использование «самонапряжённой конструкции» стало одним из самых любимых и узнаваемых приемов Колейчука. Вышеупомянутый «Атом» и «Стоящая нить» также сделаны в этой стилистке.

Еще более интересной является работа «Вилки» (1973) в серии «самонапряжённых конструкций», в которой Колейчук сочетает друг с другом обыденные предметы из повседневной жизни. Мы можем видеть в ней влияние американского Поп-Арта с темой элементов кухни. И она резко контрастирует с русским СОЦ-Артом и его социальной идеологией. Мы можем почувствовать влияние западной товарной экономики 1970-х годов на социальную идеологию бывшего Советского Союза.

По сравнению с конструктивистским искусством начала 20-го века, работы Колейчука более утонченные по мастерству, а технология более чиста и современна. Конструктивистское искусство — это стихийное исследование новых форм искусства и новация в русской абстрактной скульптуре. Колейчук практикует современное абстрактное искусство и исследует его на основе работ своих предшественников. В его произведениях каждое лицо, каждый угол, каждая линия точно рассчитаны и учтены. Его работы являются зрелыми абстрактными творениями.

Список литературы:

1. *Колейчук В.Ф.* Кинетизм. — Москва: Галарт, 1994.

2. В столице воссоздали легендарный проект «Атом» художника Вячеслава Колейчука. — URL:http://tvkultura.ru/article/show/article_id/249547/ (дата обращения: 06.05.2018).

3. *Татьяна Стадниченко.* Вячеслав Фомич Колейчук: «Авангардист — это художник-изобретатель». — URL:https://special.theoryandpractice.ru/vyacheslav-koleychuk (дата обращения: 10.02.2015).

4. *Lionel Penrose, Roger Penrose.* Impossible Objects: A Special Type of Visual Illusion // British Journal of Psychology. — 1958. — February. — Volume 49. — Issue 1.

5. *Колейчук В.Ф.* Московский архитектор Вячеслав КОЛЕЙЧУК со своей моделью треугольника Пенроуза. Слева от него — рисунок барельефа «невозможного» трезубца // Техника Молодежи. — 1972. — № 4.

6. *Александр Андреевич Цыганков.* 7 работ Вячеслава Колейчука: советское кинетическое искусство. — URL:https://theoryandpractice.ru/posts/5771-7-rabot-vyacheslava-koleychuka-sovetskoe-kineticheskoe-iskusstvo (дата обращения: 26.10.2012).

7. Беседовал Виталий Пацюков. Вячеслав Колейчук: иллюзия как импульс // Искусство. — 2010. — № 5–6.