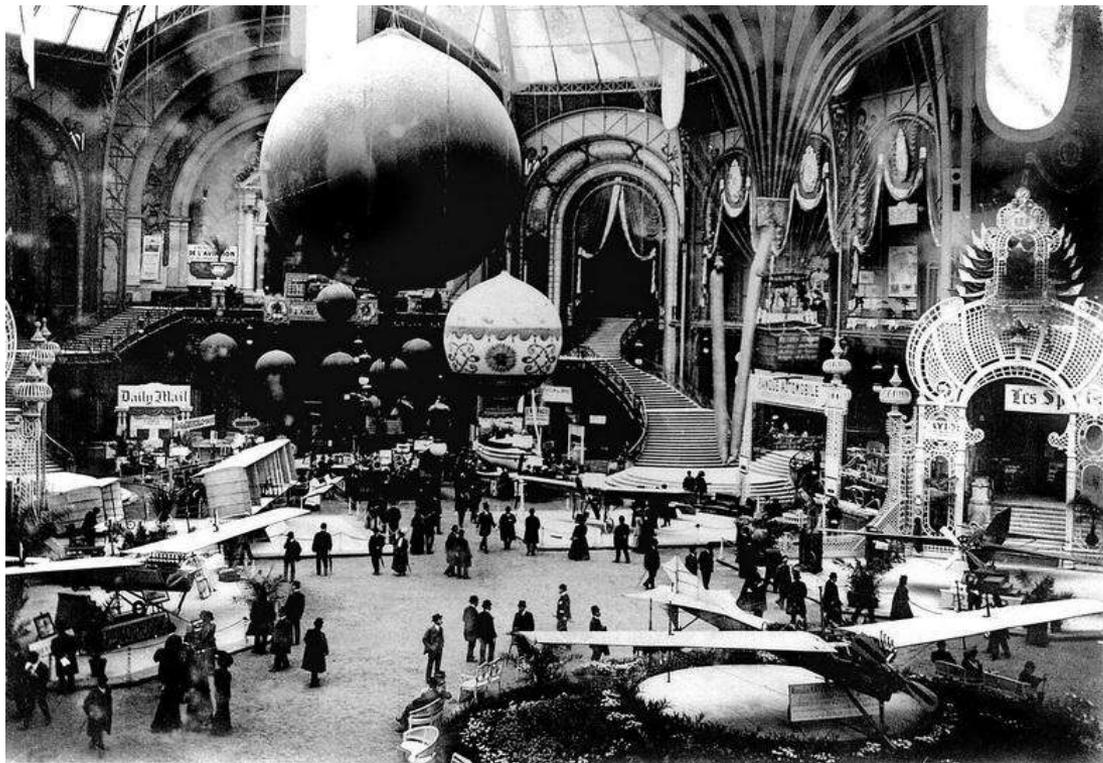

ЭПИЗОД ДЕСЯТЫЙ:
КИНЕТИЧЕСКАЯ
СКУЛЬПТУРА

**АЛЕКСАНДР
КОЛДЕР**

Первый самостоятельный
авиационный салон. Париж Гранд
Палас 1909 год

Фернан Леже вспоминал, что незадолго до войны 1914 года они с Марселем Дюшаном и Бранкузи осматривали Авиасалон. Дюшан, взглянув на пропеллер, сказал Бранкузи: «Вот, живопись кончилась. Кто может сделать нечто лучшее, чем этот пропеллер? Скажи, ты можешь сделать это?» А Бранкузи, любясь, как и Дюшан, пропеллером, произнес: «Вот скульптура! Скульптура отныне не должна этому уступать!»

Конструктивисты в России.

Владимир Татлин
(1885-1953)

Контррельеф. 1916. Палисандр, железное листовое, дерево и др. Третьяковская галерея.

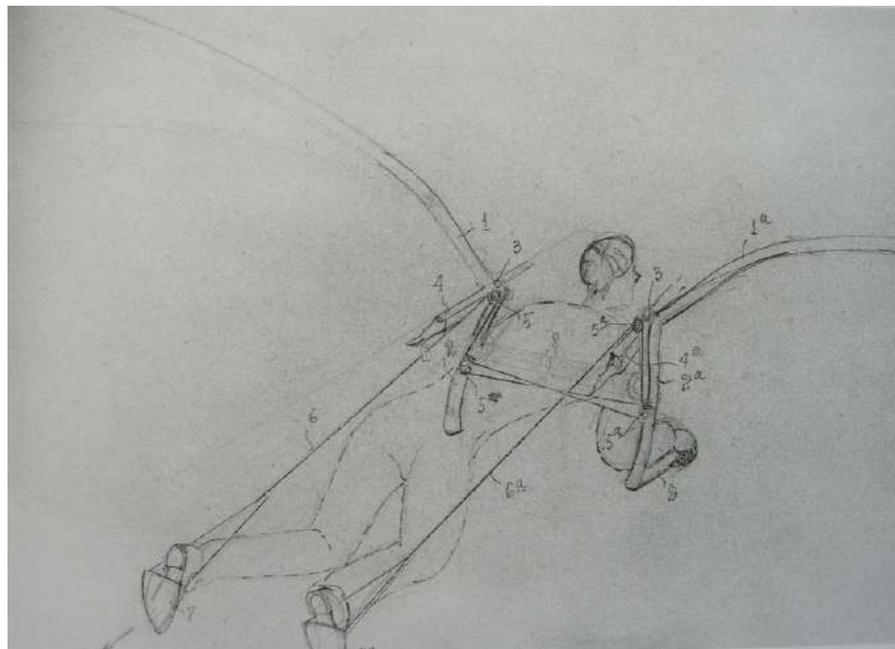
БАШНЯ ТАТЛИНА.

Проект памятника Третьему Интернационалу 1919-1922

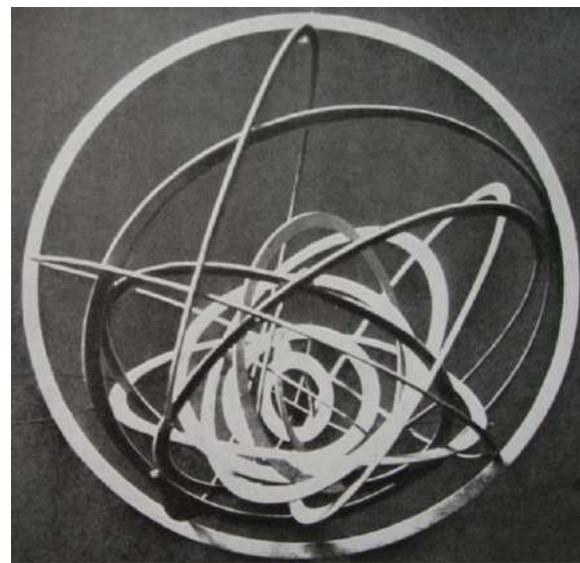
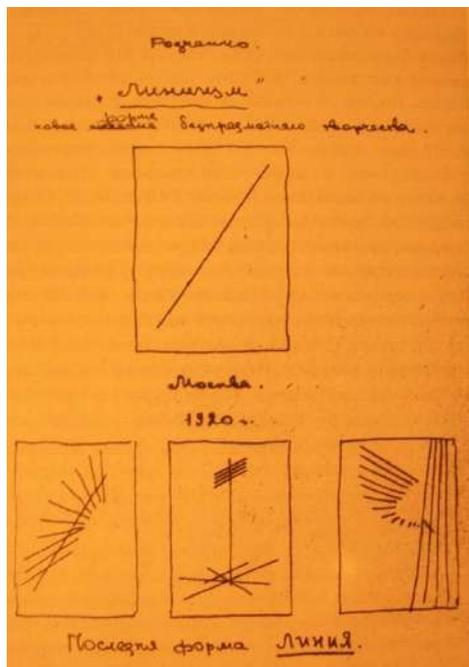
Угловой контррельеф. 1915-1925. Железное листовое, медь, дерево, тросы, крепежные детали. Русский музей. С.-Петербург.

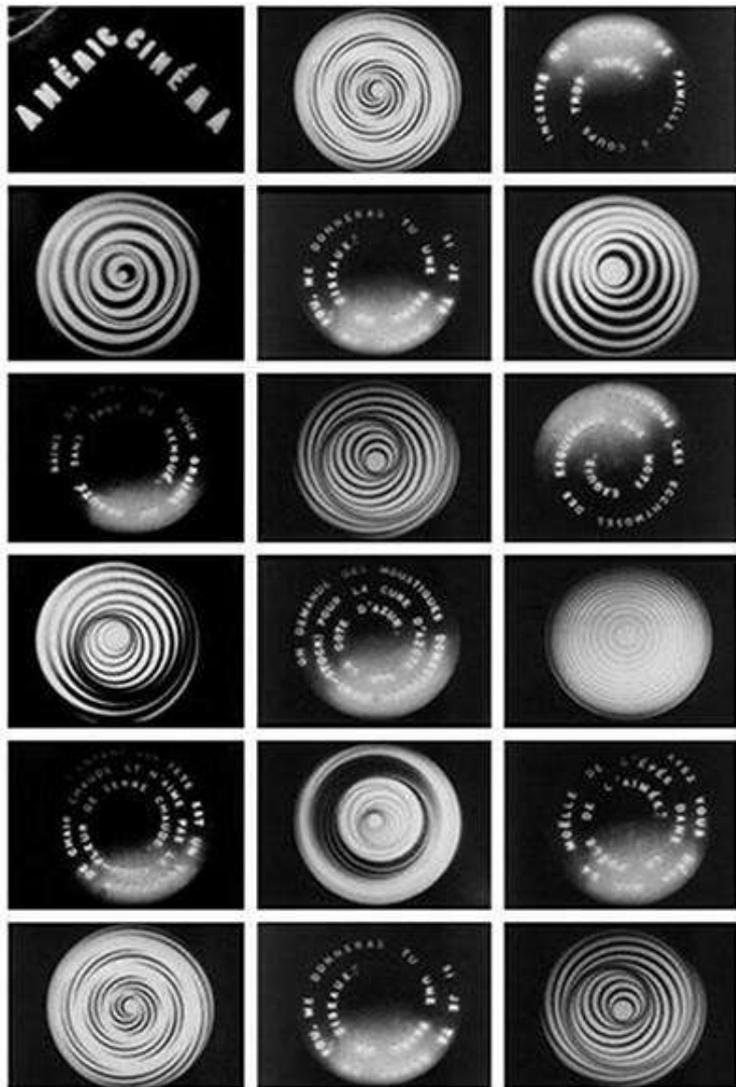
ЛЕТАТЛИН. 1929-1932

В результате своих экспериментов в 1920 году Александр Родченко пришел к открытию своего собственного направления – «ЛИНИИЗМ»

А.Родченко.Круглая модель. Пространственная скульптура. 1920

В противовес **полезному механизму** дадаисты изобрели понятие **целибатной, то есть девственной, машины.**

Таким образом подготавливались новые формы видения. Машинами Дюшана стали роторельефы — вращающиеся выпуклые диски со спиралевидными полосами на поверхности. В его фильме «Anemic Cinema» 1926 года можно увидеть девять вращающихся спиралей, разделенных шуточными каламбурами.

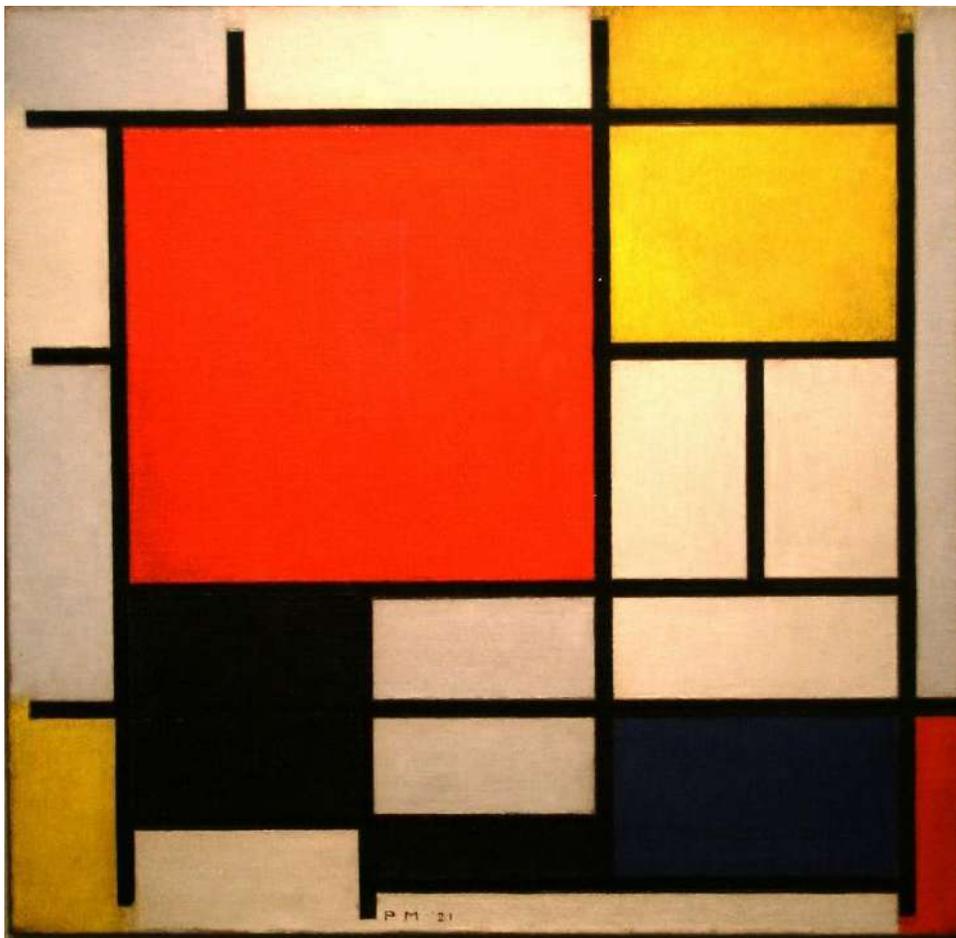
Кадры из короткометражного фильма «Anemic Cinema», М.Дюшан, М.Рэй, М.Аллерэ, 1926 г.

Константин Бранкузи (1876-1957)

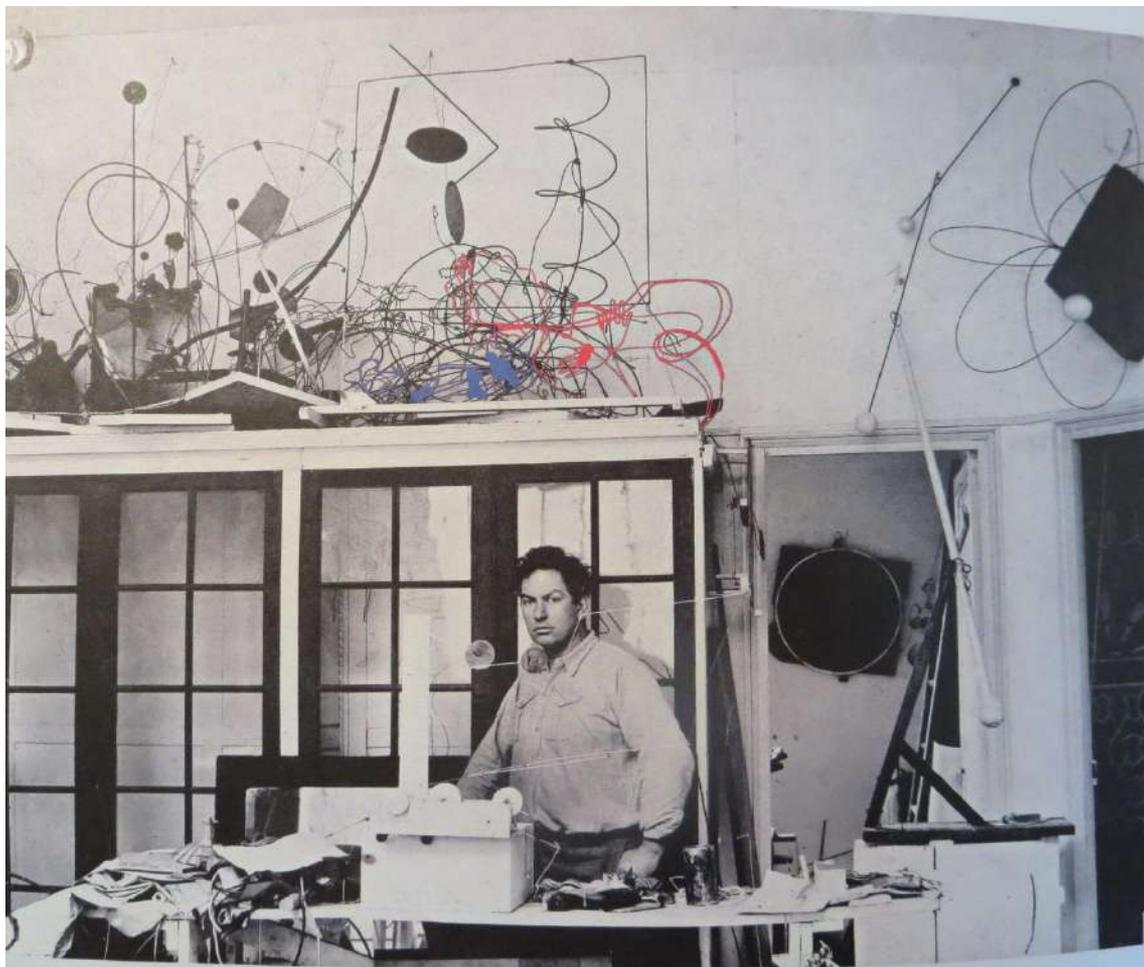

К. Бранкузи, Птица в космосе, 1928 г. Бронза, 137.2 x 21.6 x 16.5 см. МоМА, Нью-Йорк.

Пит Мондриан (1872-1944), мастерскую которого Александр Колдер посетил в 1930 году.

Пит Мондриан "Композиция с большой красной плоскостью, желтым, черным, серым и синим" 1921

Александр Колдер родился в 1898 года в семье художников (и отец и дед Колдера были скульпторами). Семья часто переезжала.

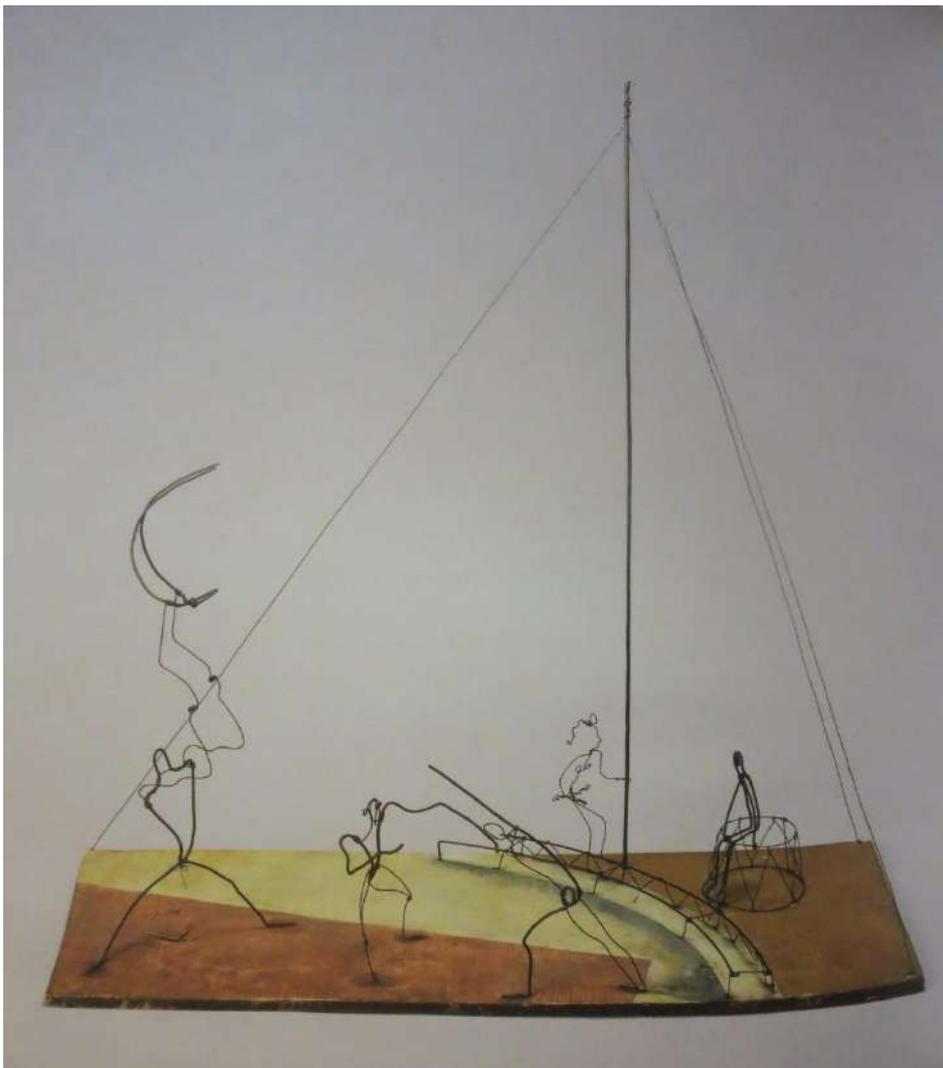
В 1919 году Александр Колдер закончил Технологический институт. Позже он пробовал себя в разных профессиях, в том числе был инженером в области гидравлики и автомеханики. В начале 1920-х решает стать художником

Колдер в своей парижской мастерской, на Рю де ля Колонь, 14 (осень 1931). Фотография: Марк Во

Колдер с конструкцией Цирк Колдера (1926-1931). Париж, 1929.
Фотография: Андре Кортес

В 1923 году Колдер приезжает в Нью-Йорк и начинает обучение в Лиге студентов-художников. Он получает работу иллюстратора в The National Police Gazette, откуда в 1925 году его направили в Цирк братьев Ринглинг, где он должен был на протяжении двух недель делать зарисовки цирковых сцен. С тех пор и на всю жизнь цирк станет увлечением Колдера. После переезда в Париж в 1926 году он создаст Цирк Колдера.

Арена цирка. 1929. Дерево, проволока.
Краска. 127x118,7x46. Фонд Колдера,
Нью-Йорк.

Акробаты. Около 1927. Дерево,
проволока. 87,6x22,9x30,5. Фонд
Колдера, Нью-Йорк.

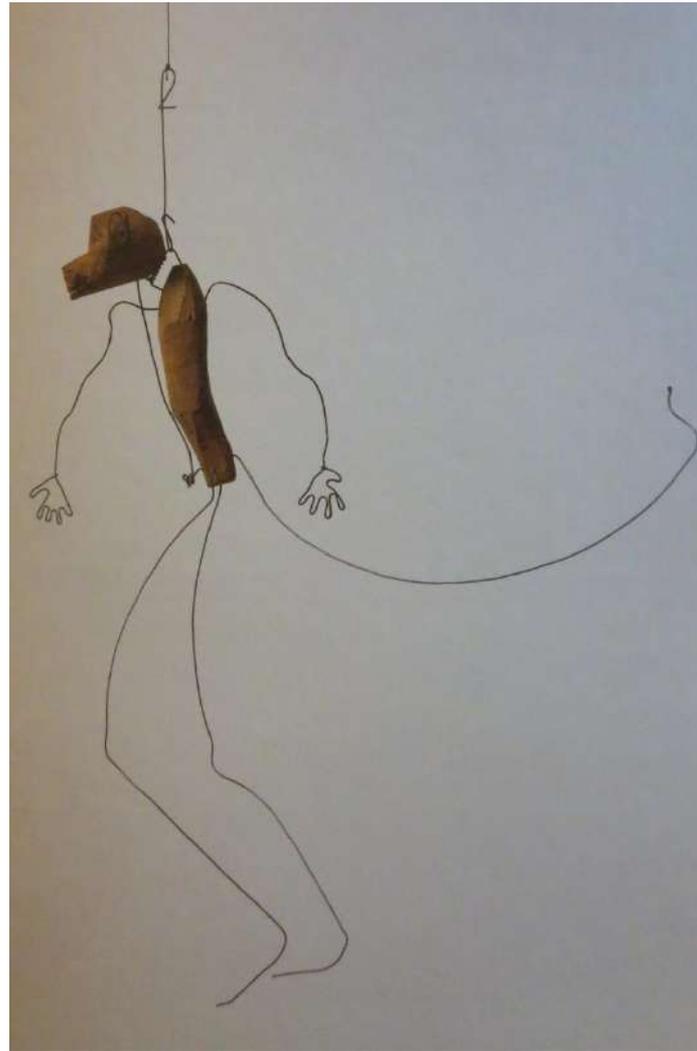
Хелен Уиллс. 1927. Дерево, проволока.
33,5x48x20. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Хелен Уиллс на чемпионате National Police
Gazette (17 мая 1924)

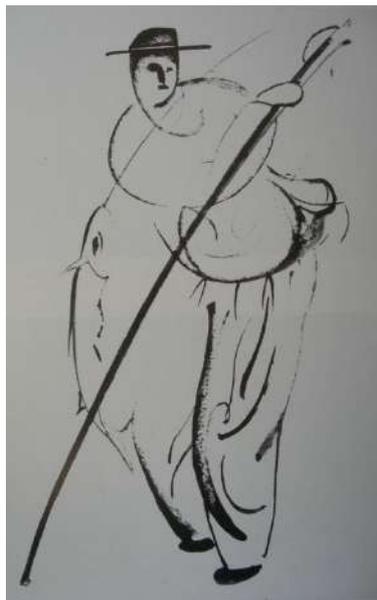
Чайка. 1927. Дерево, проволока. 34,2x18,4x14,6. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Обезьяна. Около 1928. Дерево, проволока. 43,1x20,3x20,3. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Акробат. 1929. Дерево, проволока. 73x40x10,8.
Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Владимир Татлин.

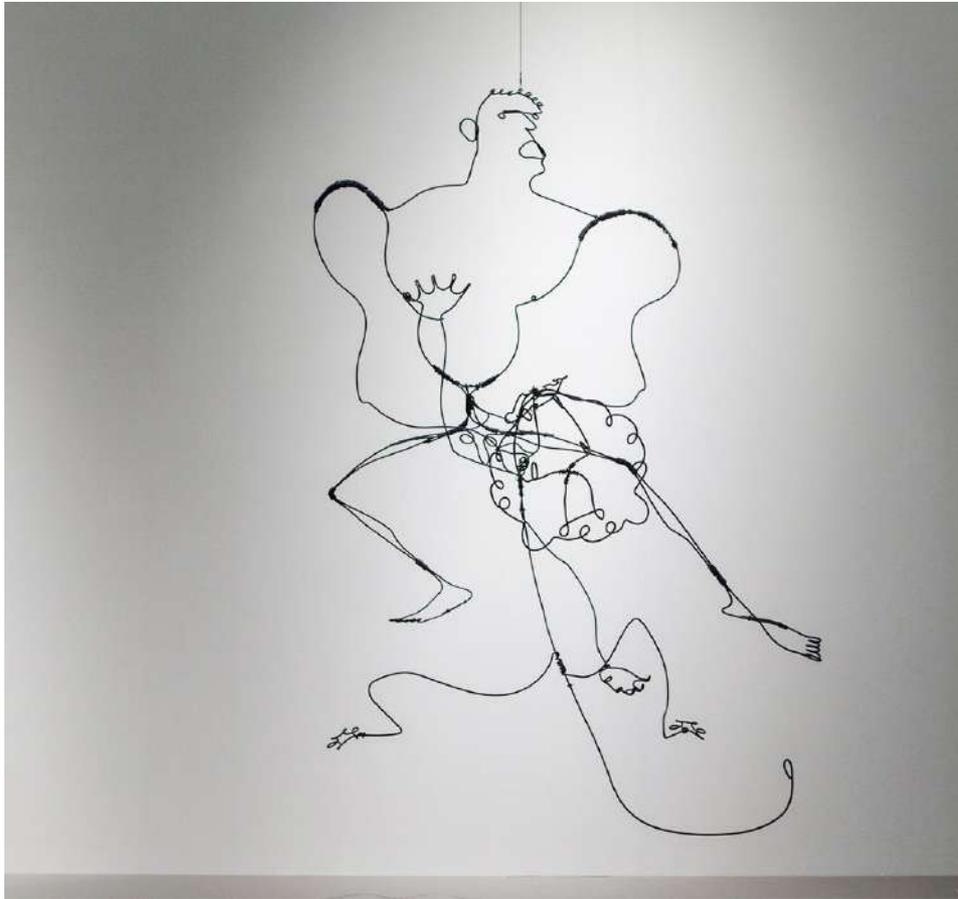
Рыбак, поймавший рыбу. 1910-1912. Бумага, тушь, кисть,
процарапывание. Частное собрание.

Поднимающий спички. 1910-1912. Бумага, тушь, кисть,
процарапывание. Третьяковская галерея.

Анри Матисс. Два этюда женской головы.
1935 г. Бумага, графитный карандаш

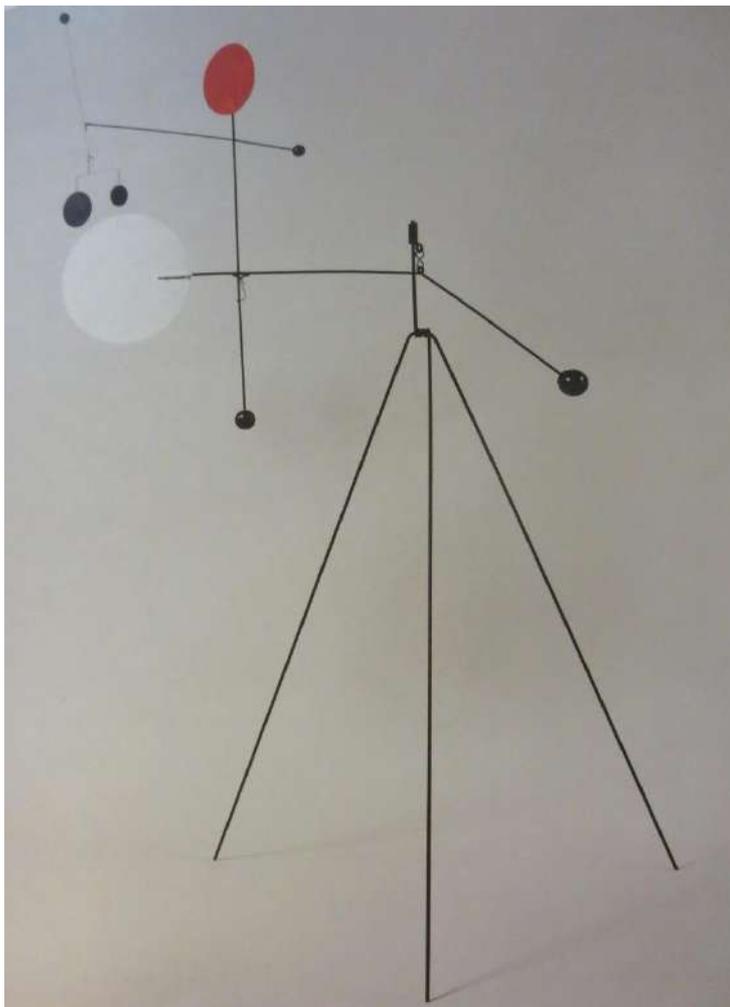
. Без названия. Около 1929. Проволока. 26,7x19,7x25,4.
Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Геракл со львом. 1929. Проволока. 152,4x121,9x61. Фонд Колдера. Нью-Йорк

«Собственно, есть одна вещь, которая связывает их с историей. Это один из законов художников-футуристов, который выдвинул Модильяни, заключающийся в том, что один объект не должен теряться за другим, а должен быть виден за ним, и это происходит за счет того, что первый объект становится проницаемым. Проволочная скульптура доводит эту идею до конца в наиболее решительной манере»

Колдер. Высказывания о проволочной скульптуре. Рукопись. Архив Фонда Колдера. 1929.

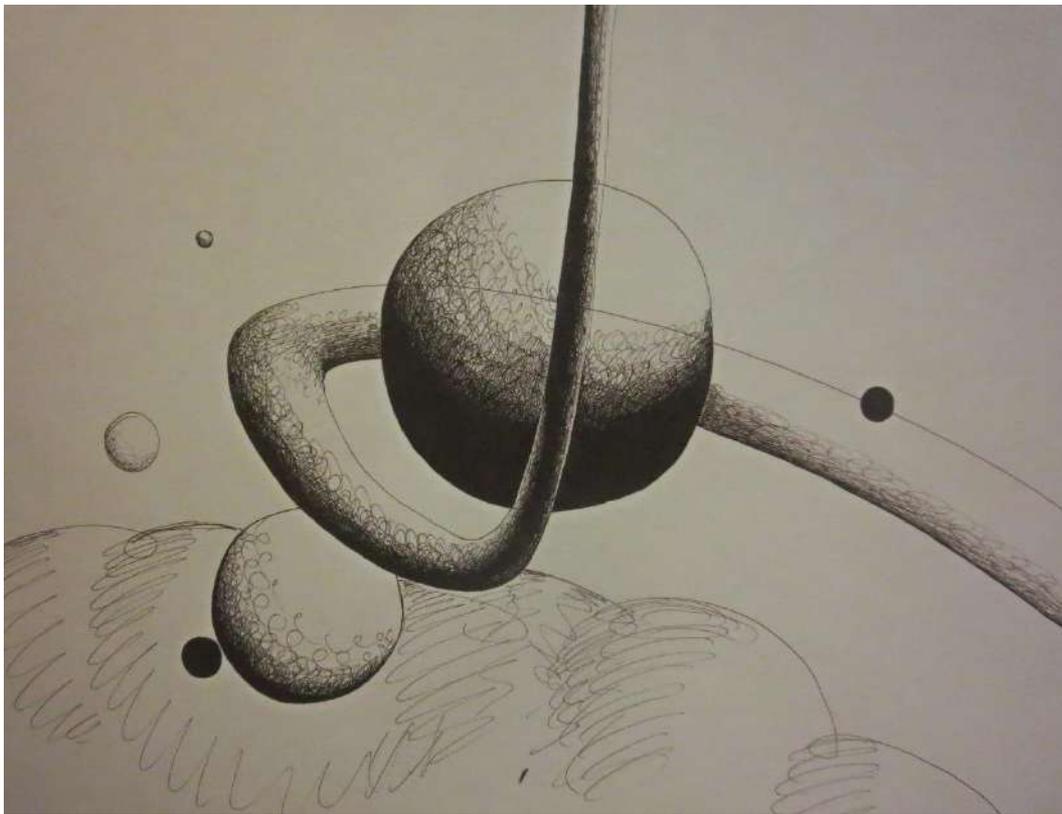

Красный, белый, черный и медь. 1934. Листовой металл, стержни, проволока, медь, свинец, краска. 287x172,7x134,6. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

В конце 1931 года произошел поворот в творчестве Колдера – он создал первые по-настоящему кинетические скульптуры, положив начало абсолютно новому типу искусства.

Название «мобиль» придумал Марсель Дюшан.

Во время посещения мастерской Пита Мондриана, Колдер обратил внимание на стену, заполненную разноцветными прямоугольниками из бумаги, которые Мондриан постоянно перемещал, экспериментируя с различными композиционными построениями. Позже Колдер скажет, что это впечатление подтолкнуло его к абсолютной абстракции. После визита к Мондриану Александр Колдер создаст серию абстрактных живописных и графических произведений, но лишь для того, чтобы утвердиться в том, что он – скульптор.

Стержень и разложение. 1932. Бумага, чернила.
55,9x79,3. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

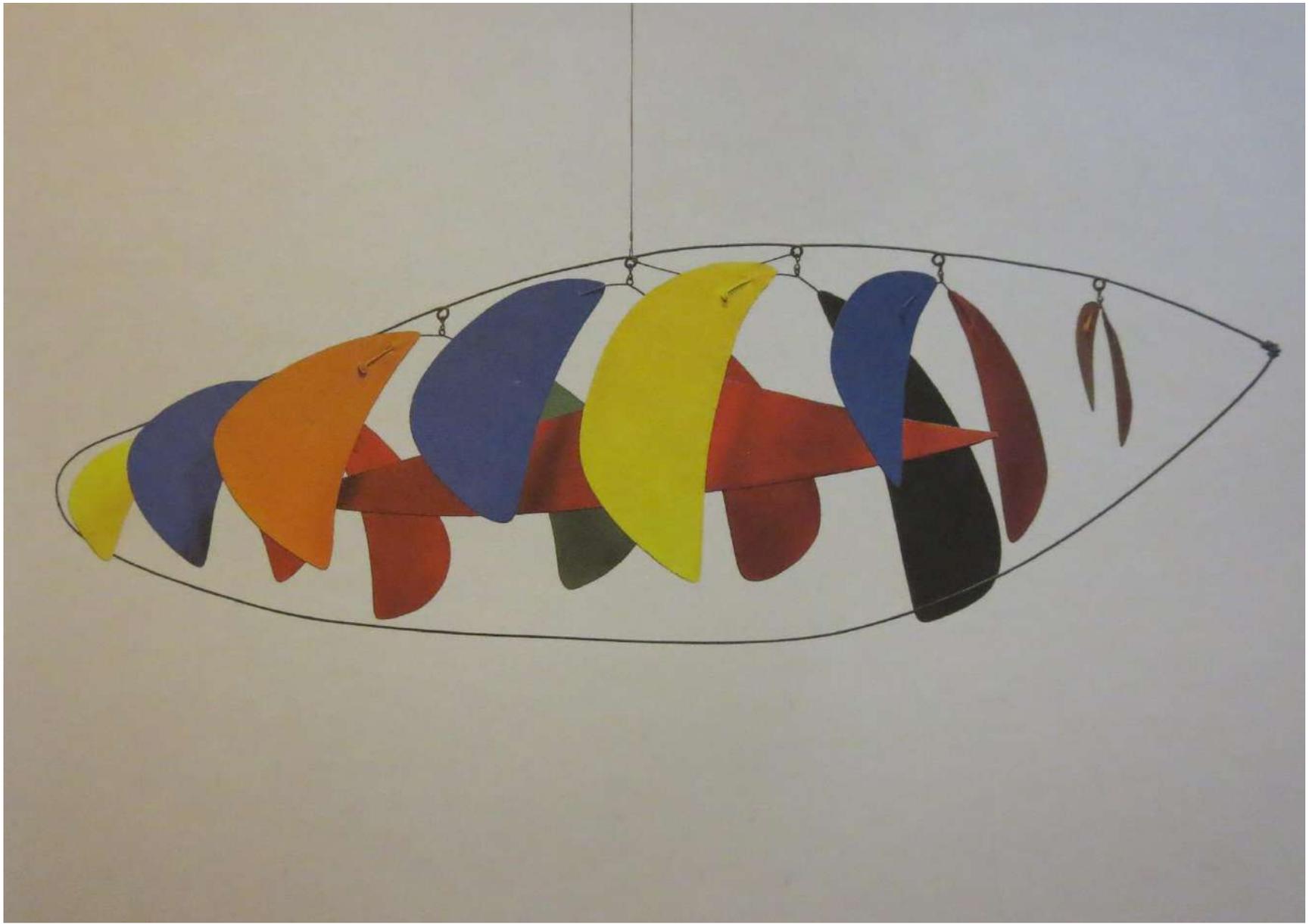

Пространственный туннель. 1932. Бумага, чернила, акварель. 57,8x77,5. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

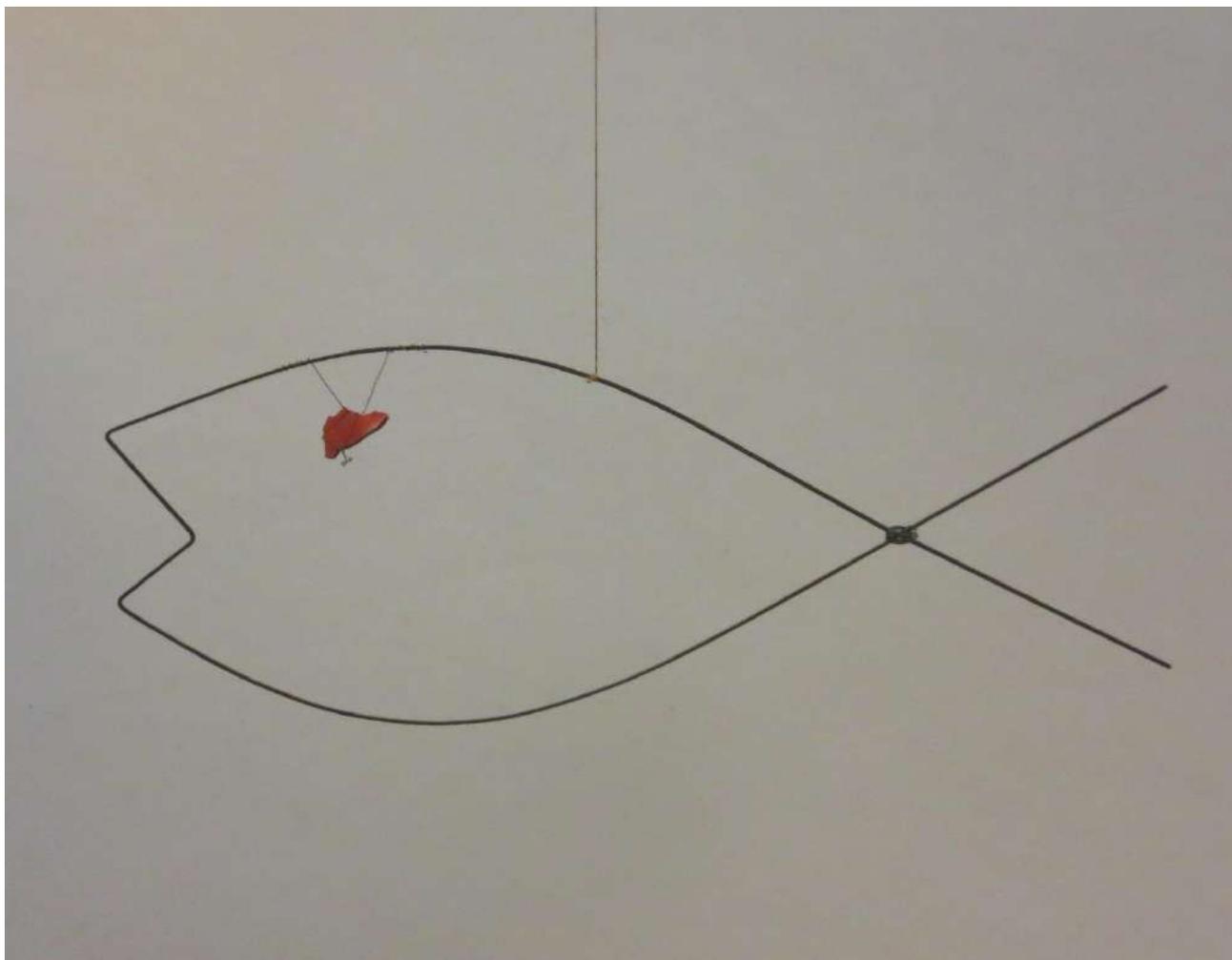
Без названия. 1932. Бумага, чернила. Гуашь. 57,8x78,4. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

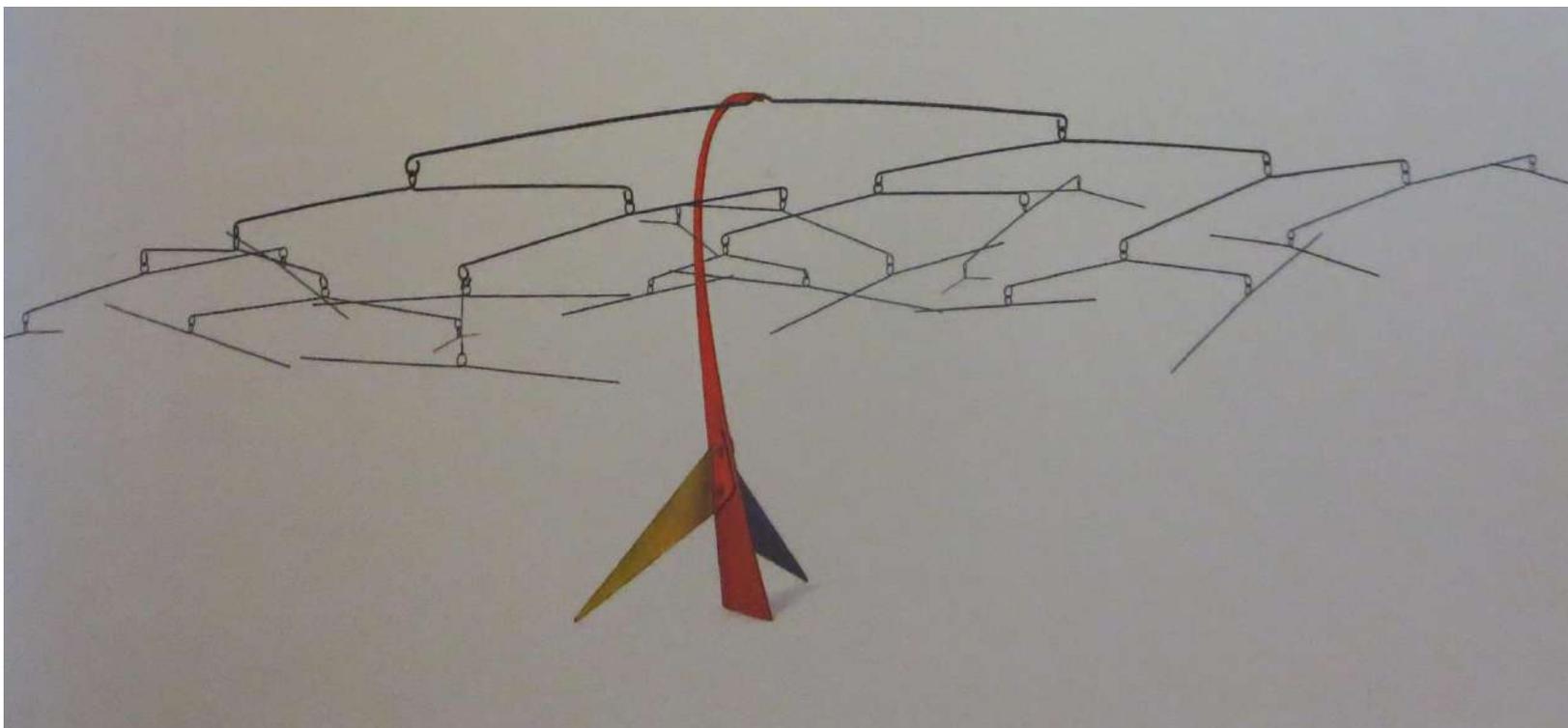
Без названия. Около 1938. Листовой металл, стержень, проволока, краска. 62,2x44,4.
Частное собрание. Швейцария.

Без названия. 1941. Листовой металл, проволока, краска. 0,5x101,6x55,2.
Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Рыба. Около 1945. Проволока, стекло, веревка. 93,5x104,1.
Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Без названия (Мобиль с n -ным градусом свободы). 1946. Листовой металл, проволока, краска. 28,6x124,5x94. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

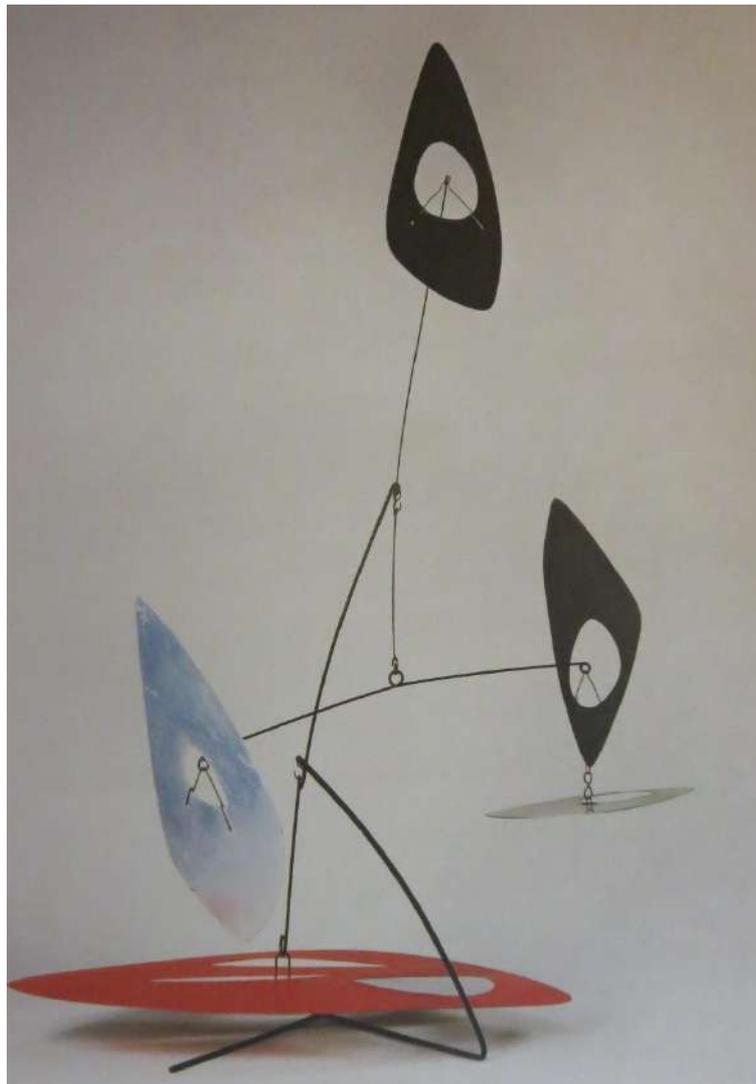
В 1933 году Александр Колдер с женой Луизой покинули Францию и вернулись в США, где приобрели старую ферму в Роксбери, в штате Коннектикут.

Колдер в своей мастерской в Роксбери. 1941. Фотография: Герберт Мэттер

Со множеством отверстий. 1947. Листовой металл, краска. 87,6x85,1x61. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

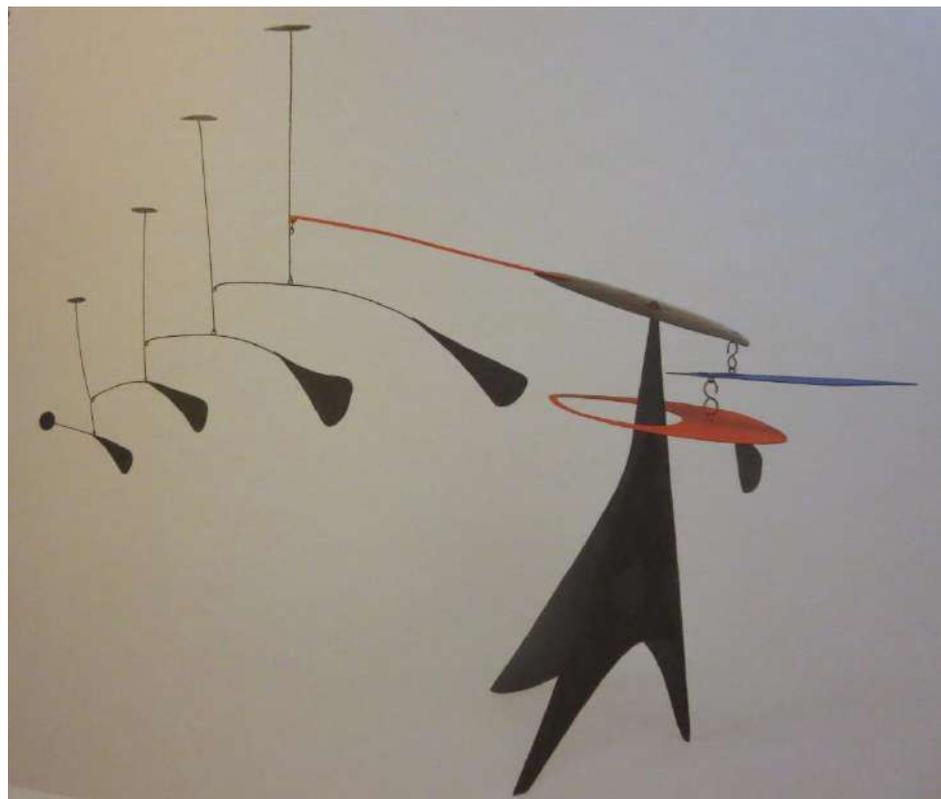
Саблевидное растение. 1947. Листовой металл, проволока, краска. 97,8x78,7x72,4. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Прародитель. 1947. Листовой металл, проволока, краска. 121x66,04x83,82.

Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Красный доминирует. 1947. Листовой металл, проволока, краска. 141x111,8x83,8. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

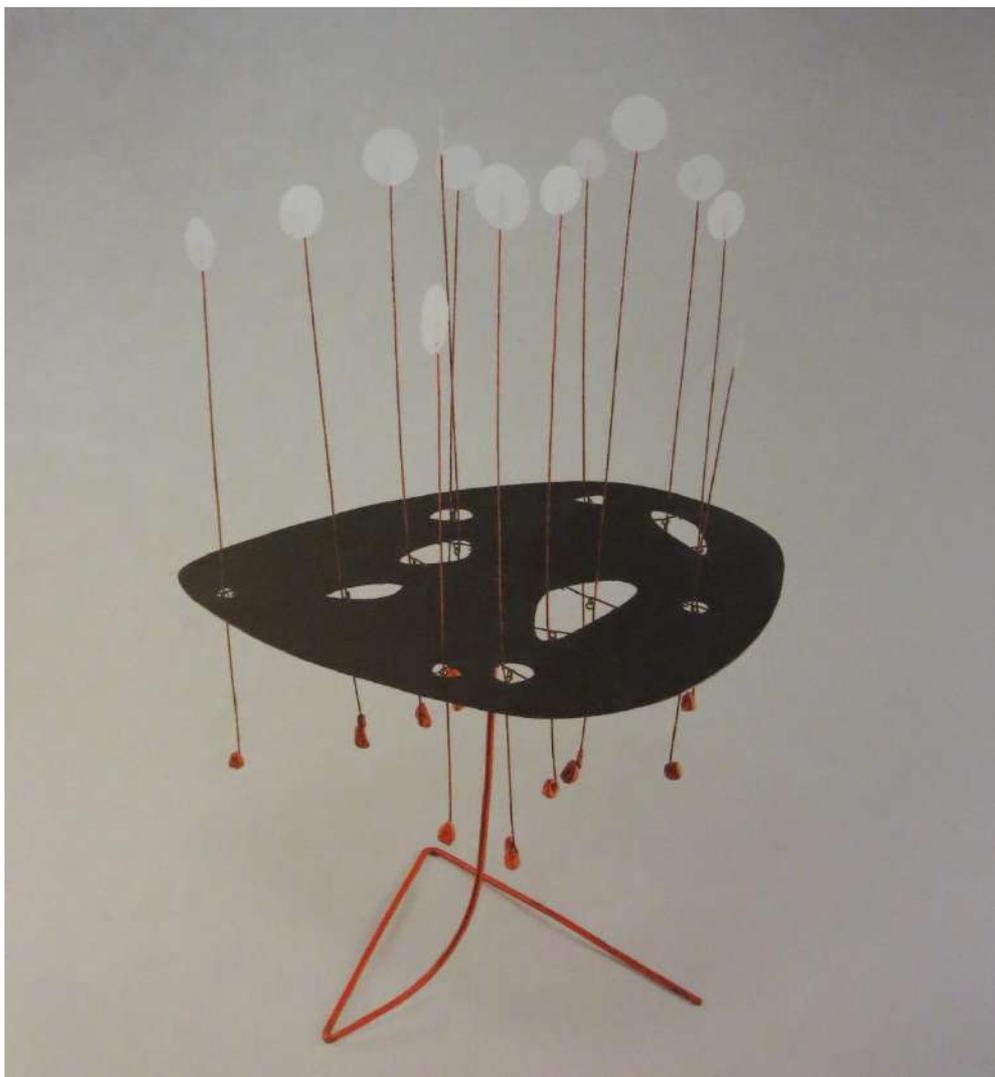

Тройной гонг. Около 1948. Медь, листовый металл, проволока, краска. 99,1x190,5x7.

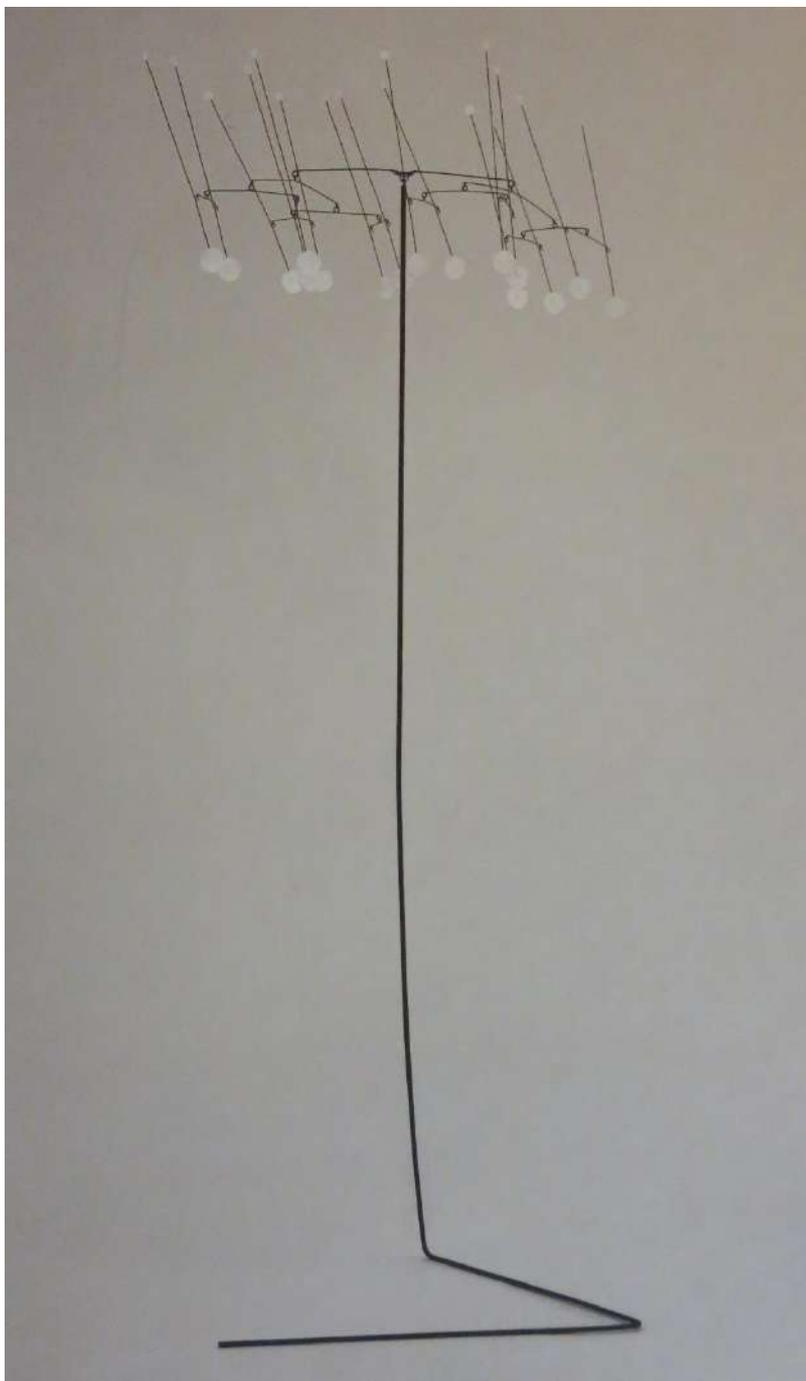
Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Голубое перо. Около 1948. Листовой металл, медь, проволока, краска. 106,7x139,7x45,7.

Фонд Колдера, Нью-Йорк.

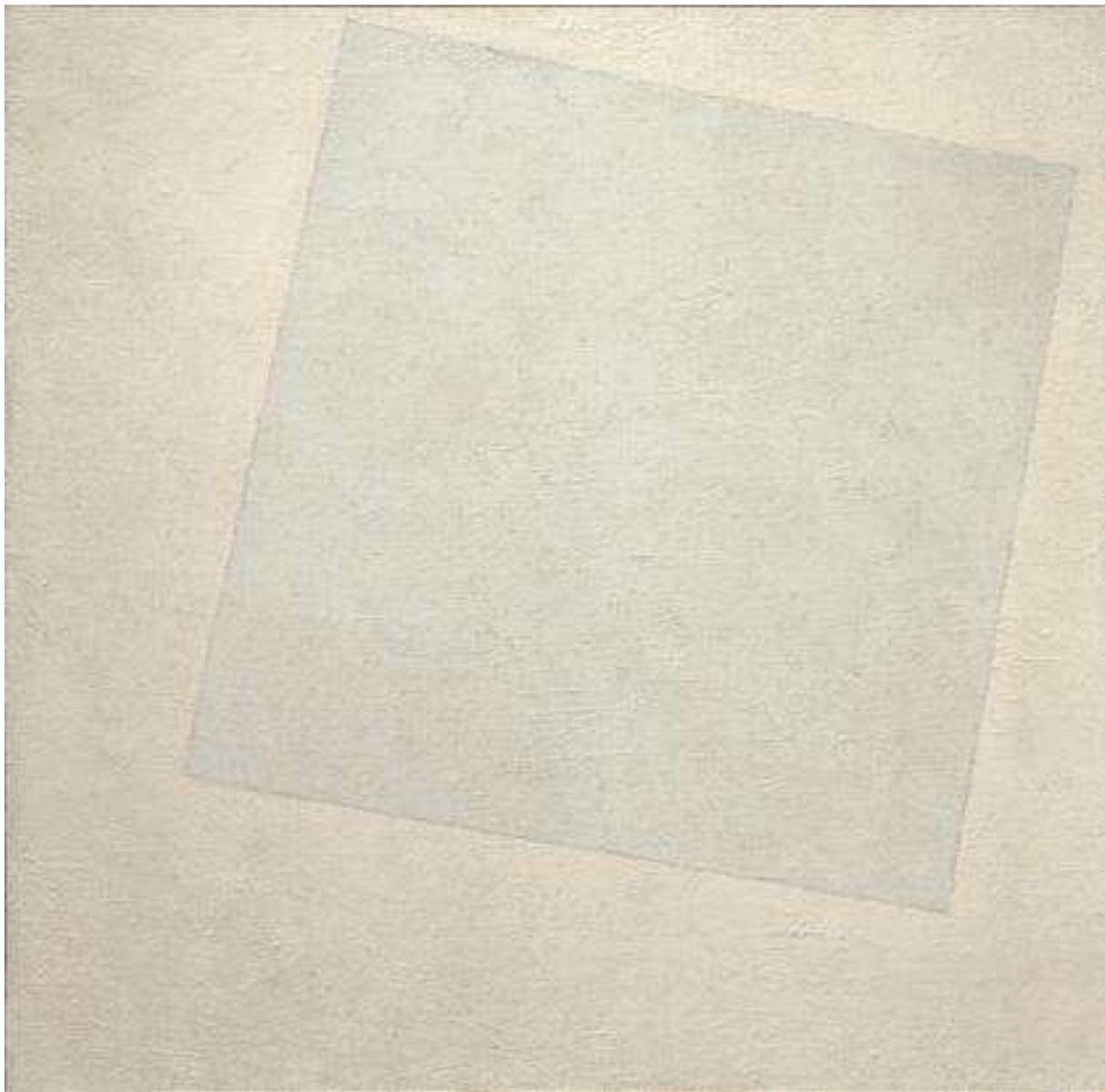
Осина. 1948. Листовой металл, свинец, стержни, проволока, краска. 96,5x63,5x78,7.
Фонд Колдера, Нью-Йорк.

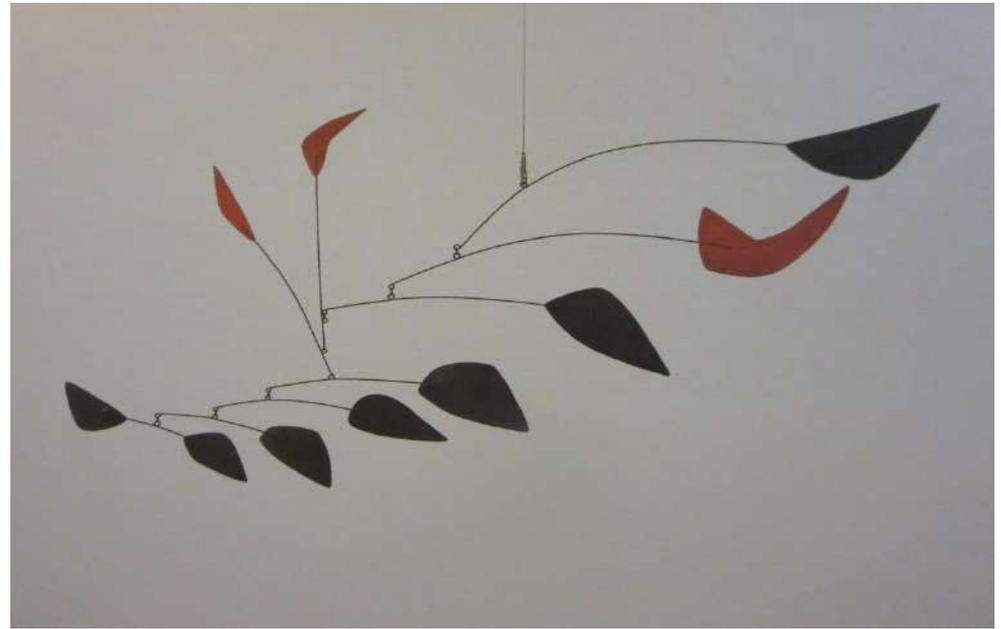
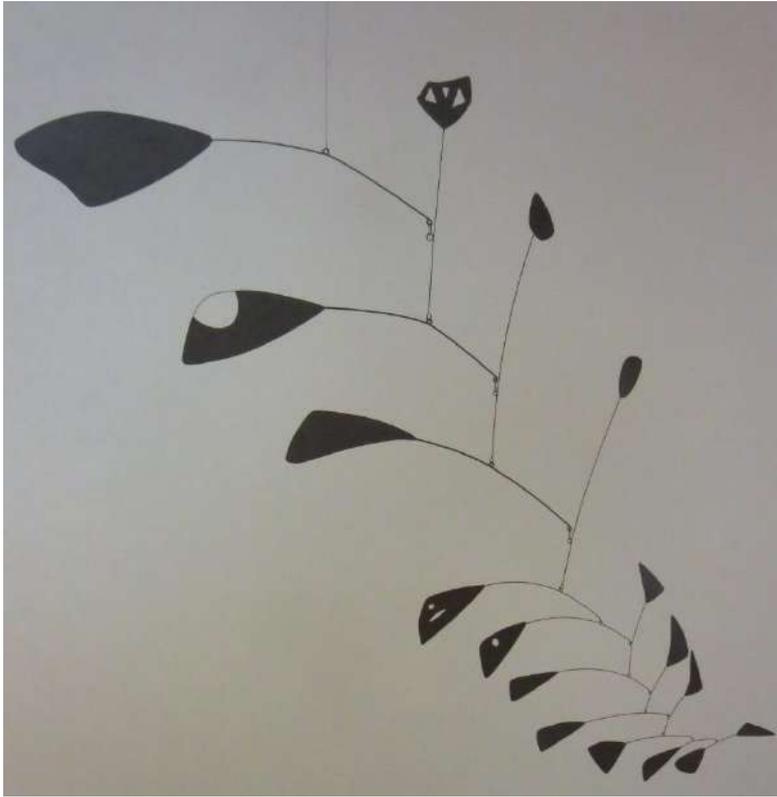
32 диска. 1951. Листовой металл, стержни,
проволока, краска. 228,6x89x78,7.
Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Белая простота. 1976. Листовой металл,
проволока, краска. 161.3x99,1. Фонд
Колдера, Нью-Йорк.

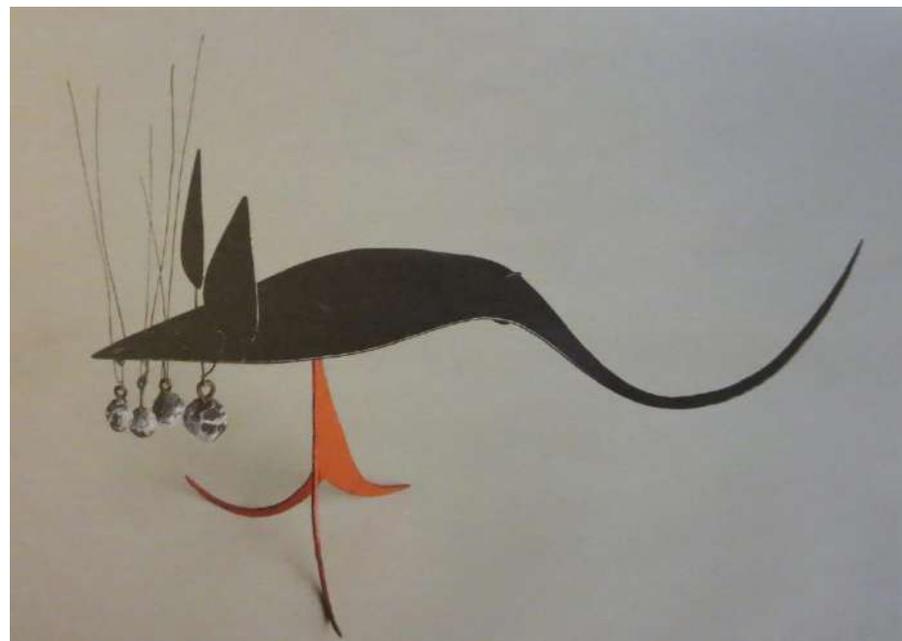

К.Малевич. Белый квадрат. 1917-1918 гг.

Черный мобиль с отверстием. 1954. Листовой металл, проволока. Краска. 223,5x243,8.
Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Без названия. 1963. Листовой металл, проволока, краска. 66x137,2. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Птица. Около 1951. Консервные банки, проволока. 44,5x47x38. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

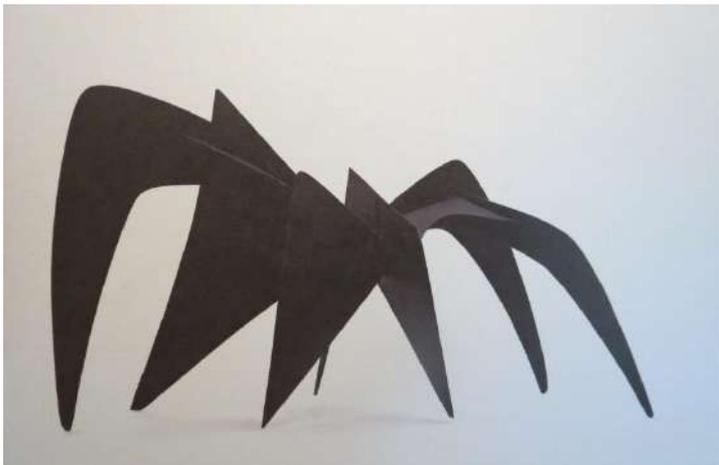
Крыса. 1948. Листовой металл, свинец, проволока, краска. 30,5x44,5x14. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Стабиль со множеством листьев (макет). 1944. Листовой металл, краска. 76x61x60.

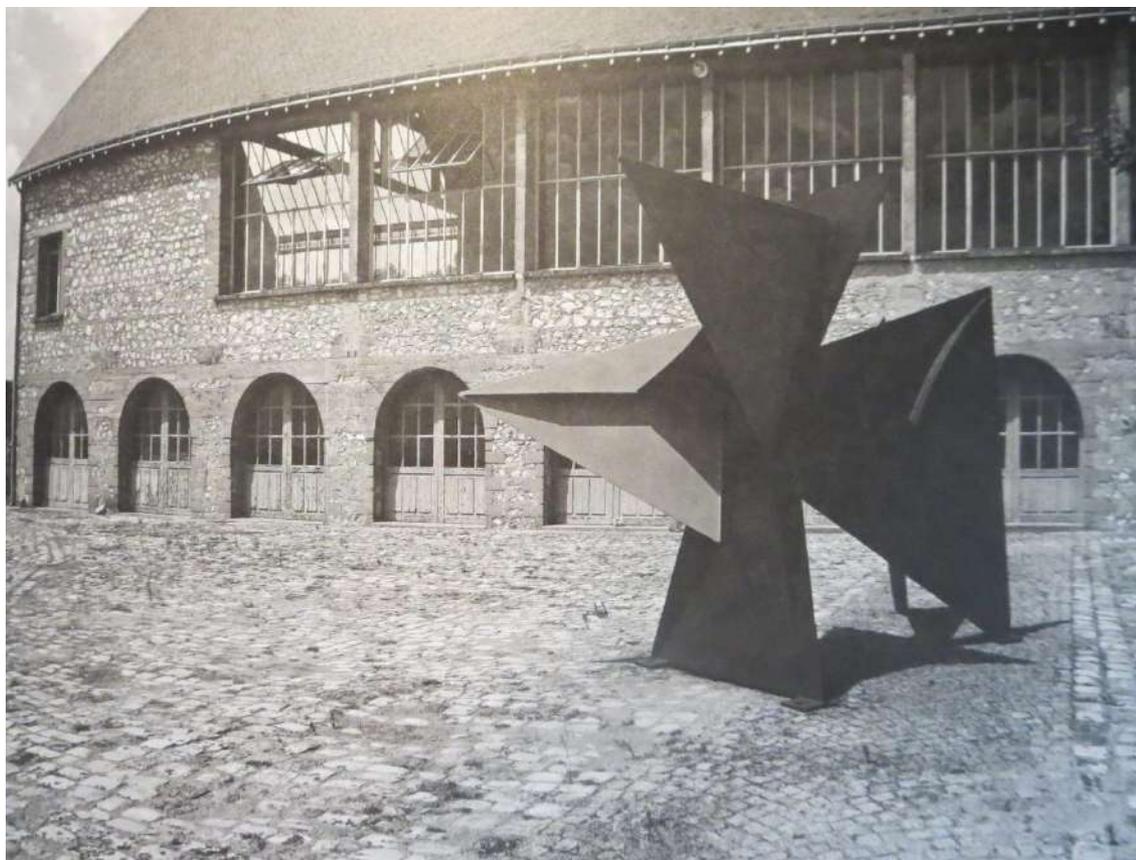
Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Временный кактус. 1967. Листовой металл, краска. 295x492,5. Студия Колдера, Саше, Франция. Фото: Кловис Превост.

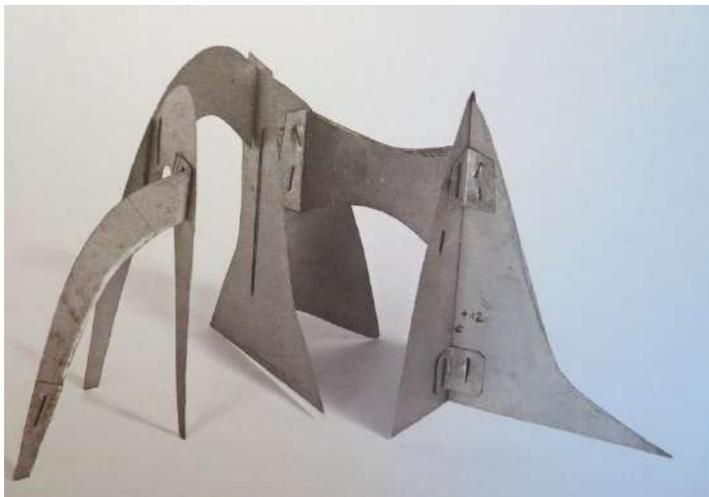
Муравьед (макет). Около 1963. Листовой металл, краска. 39x60x44. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Муравьед. 1963. Листовой металл, болты, краска. 305x592,5x285. Студия Колдера, Саше, Франция. Фото: Уго Мюла Хейрс. (Сейчас – в коллекции города Роттердама, Нидерланды)

Трехцветная собака (макет). Около 1973. Листовой металл, краска. 51,4x63,5x49,5. Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Трехцветная собака. 1973. Листовой металл, болты, краска. 295x295x415. Студия Колдера, Саше, Франция. Фото: Гийом Бланк.

Стабиль Иерусалим (макет). Около 1975. Листовой металл, краска. 45,7x92,7x50,8.
Фонд Колдера, Нью-Йорк.

Стабиль Мерусалим. 1976. Листовой металл, болты, краска. Высота: 1131. Фонд Иерусалима.
Израиль.

КИНЕТИЗМ

В 1959 году две работы Колдера были показаны на Национальной американской выставке в Сокольниках.

В 1964 году в Советском Союзе организована группа «ДВИЖЕНИЕ».

Группа «Движение».
Подписи Льва Нусберга. 1965.

МАНИФЕСТ РУССКИХ КИНЕТОВ

(коллектив "Движение")

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ, КИНЕТЫ!

МИР СЕГОДНЯ: "Требую своих форм и символов!"

В XX веке ТЕХНИКА обручила ИСКУССТВО с НАУКОЙ.

Человек СЕГОДНЯ: "Абсолютную свободу ФАНТАЗИИ, люди!"

ФАНТАЗИЯ говорит: "Дайте новый инструмент - средства и я переделаю мир".

ДРЕВО НАУКИ растет много новых ветвей, ДРЕВО ИСКУССТВА - ФОРМ.

XX века лицо.

КИНЕТИЗМ - ПЛОД многих ветвей.

ОДНОМУ НЕ ОХВАТИТЬ. Даже сильный, если один, — слаб!

ЖРЕЦ КИНЕТИЗМА - КИНЕТ.

КИНЕТ - это один и много. Он — и личность и коллектив!

МИР СКАЗАЛ: "ЧЕЛОВЕК, если ты не сам за себя, то кто за тебя?"

Но если ты только для себя — чего ты стоишь?"

Мир СЕГОДНЯ: "Люди, отчего Вы еще не братья?"

Ведь у Вас есть ИСКУССТВО ..."

СЕГОДНЯ — музыканты, физики, актеры, ... архитекторы, психологи, инженеры, социологи... и поэты — ЗАВТРА КИНЕТЫ.

Новое качество в искусстве родилось КОЛЛЕКТИВОМ.

Мы сделаем вместе такое искусство, которое врозь невозможно сделать.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ $\leftrightarrow$ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ = ПРОИЗВЕДЕНИЕ КИНЕТИЗМА

(человек ARTIST искусства) (Человек Науки и Техники)

ИНЖЕНЕР, что ты сделал для ПРЕКРАСНОГО?"

"ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА (ARTIST), как совершенствуешь ИНСТРУМЕНТ искусства?"

"МИР, тебе предлагаем искусство ДУШИ, УМА и ТЕЛА".

КИНЕТИЗМ - искусство раскрытия тайн жизни и Превращений.

Вливайтесь, близится Эра РЕАЛЬНОГО ИСКУССТВА, время всеобщего

человеческого понимания искусством. Эра КИНЕТИЗМА придет!

КИНЕТЫ планеты ЗЕМНИ, в наших руках величайшее духовное дело!

КИНЕТИЗМ — это не только новая форма искусства, и даже не только новый вид искусства, но это новое, тысячелетия рождавшееся отношение к Миру, к Человеку!

Нет искусства вне Человека и без Человека. Мы - пионеры.

Приобщим же МИР к КИНЕТИЗМУ!

Человек СЕГОДНЯ разорван, болен. "Человек, ты не устал от разрушений?"

Ребенок СЕГОДНЯ - уже космическое поколение. Звезды стали ближе. Так пусть же ИСКУССТВО близит людей дыханием звезд!

"ЛЮДИ, ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ВСЕМИРНЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕТИЗМА!"

Пусть кинетизм приблизит жизнь к миру грез и фантазии!

Горизонты раздвинем — пусть ЗАВТРА увидят! Вдохим новый язык душ!

ПОСАДИЛИ СЕГОДНЯ СЕМИ Мы — ДРЕВО ЦВЕТУЩЕ ЗАВТРА ВЫРАСТИМ!

Москва 1966

ЛЕВ НУСБЕРГ

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОЕКТ: СОЗДАТЬ ВСЕМИРНЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕТИЗМА!

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕКТИВА "ДВИЖЕНИЕ":

НУСБЕРГ

ОРЛОВА

ИНШАНТЕ

КУЗНЕЦОВ

МУРАВЬЕВА

БУТУРЛИН

БИТТ

КОЛЕЙЧУК

ДУВОВСКАЯ

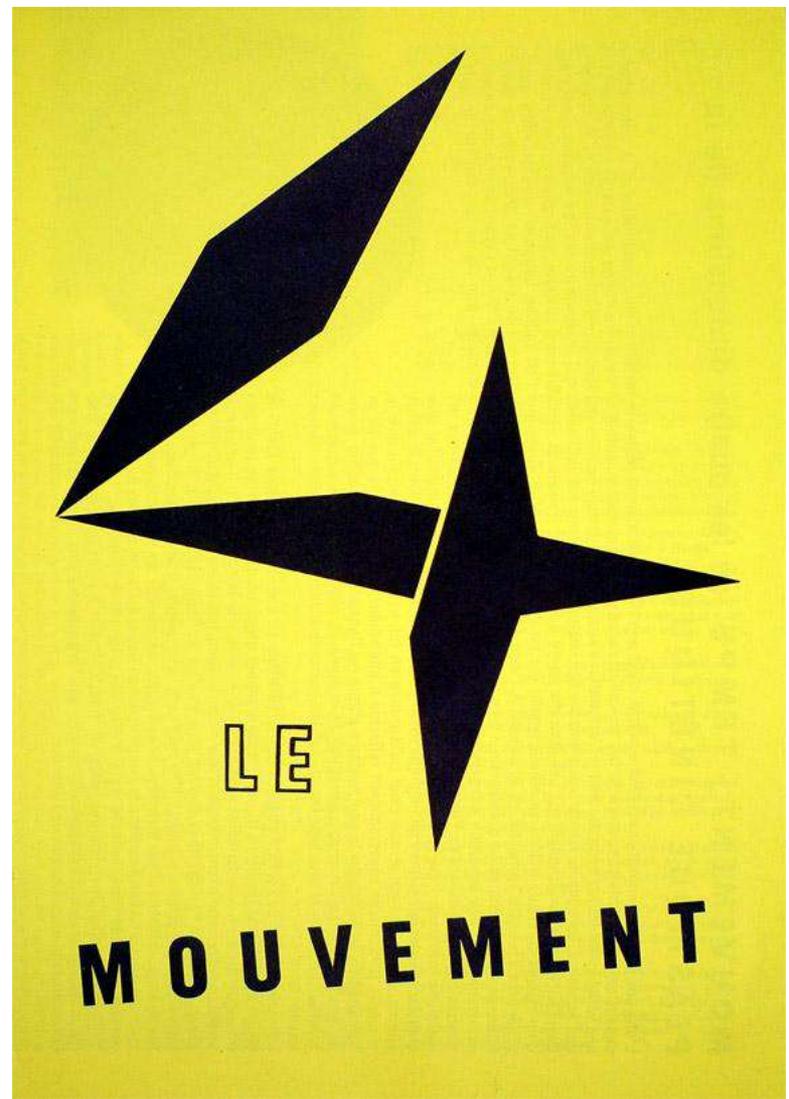
ЗАНЕВСКАЯ

СТЕПАНОВ

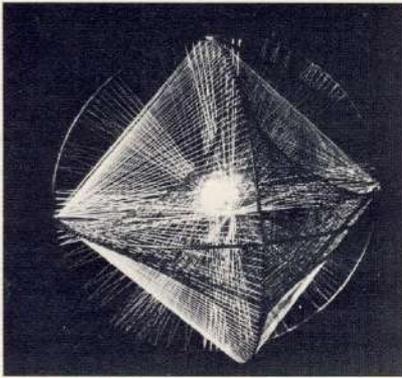
ГЛИНЧИКОВ

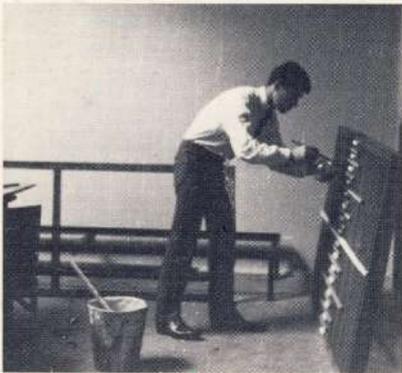
Выставка «Движение» 1955 год. Париж.
Галерея Дениз Рене

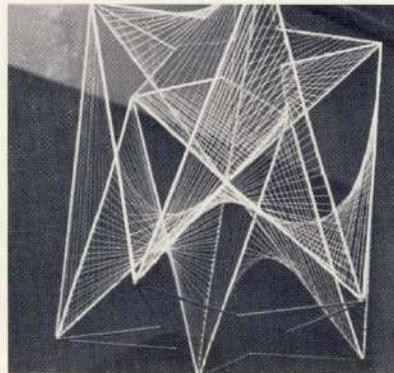
Лев Нусберг

1962

Нусб. выполняет работу Интракту
1963, Москва — на

Нусб. 1962, Хранитель —
(где-то в Питере,
у Натальи Захаровичей —
архитектор известной)

1962-63

МАРТ 1963 — Ц.А.Р.И.

18 первая выставка гр. "Объединение" в Клубе Творч. Молодежи (КТМ)

3

ной точностью в одних случаях и, повторяющихся подобно -- в других.

Так в математике, высшей и априорной категории, симметрия делится на три вида:

1. Вихревые оси.
2. Симметрические плоскости скольжения. /зеркальное совпадение/
3. Составная /сложная/ симметрия.

Важно!

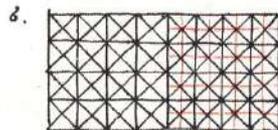
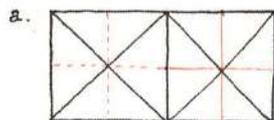
И тоже два симметрии в логическом и пространственно-линейном смысле на виды: СТАТИЧЕСКУЮ, ДИНАМИЧЕСКУЮ, и особый вид, соединяющий в себе первую и вторую -- ИДЕАЛЬНУЮ СИММЕТРИЮ или ЦЕНТРОВУЮ. А ТАКЖЕ ВЫВОД (или ВЫХОД) из системы --

предлагаю смещенную симм. и тир. т.е. СЛОЖЕННУЮ, СЛОЖИМУЮ! ФАНТАЗИЯ!

1. СТАТИЧЕСКАЯ СИММЕТРИЯ -- это повторение топологических качеств /основ/ или субстанций, равных, вытекающих из исходного.

СТАТИЧЕСКАЯ СИММЕТРИЯ подразделяется еще на:

- а. параллельно-распределенная симметрия /зеркальное отражение/;
- б. равномерно-распределенная или множеством-однообразная симметрия.

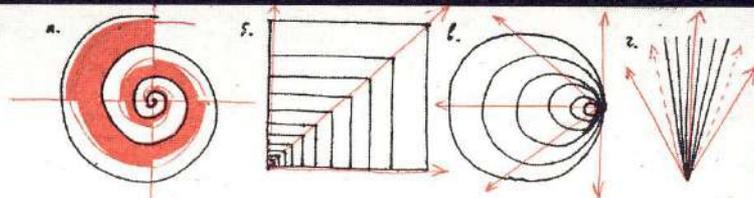

2. ДИНАМИЧЕСКАЯ СИММЕТРИЯ -- это повторение топологических качеств /субстанций/, но не равных, а подобных исходным.

Из подобия следует, что эти существенные качества, сохраняясь, изменяют в каждой последующий момент -- место, свое внешнее форму или вид. Таким образом мы видим эволюцию, развитие напряжений, присущих тому или иному отношению "вещей", причем как равномерно распределенных во все стороны, /идеальная симметрия/, так и с определенным вектором в каждом конкретном случае. Следовательно ДИНАМИЧЕСКАЯ СИММЕТРИЯ -- это частный случай СИММЕТРИИ вообще, или А С С И М Е Т Р И Я.

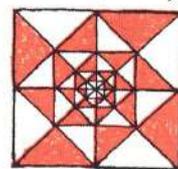
(или фантазия)

4

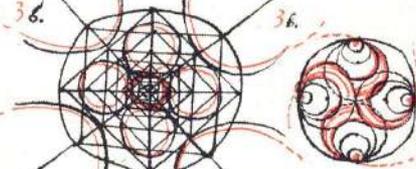

3. ИДЕАЛЬНАЯ или ЦЕНТРОВАЯ СИММЕТРИЯ является всеобъемлющим видом симметрии. Это единственный в своем роде вид симметрии, где органично соединяется как динамика так и статика, симметрии вообще (например -- 3б).

3а.

3б.

* ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ ПРОСЛЕЖИТЬ ПРИМЕРЫ

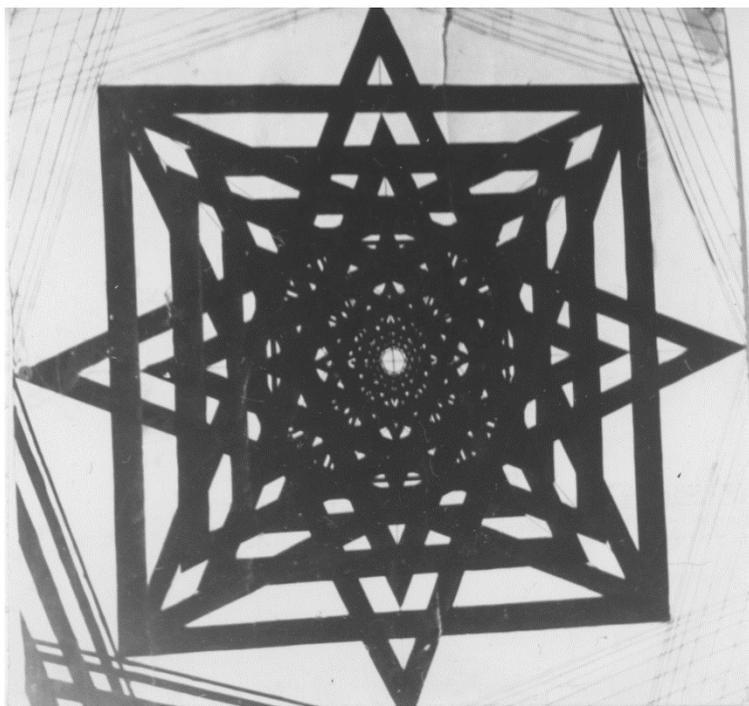
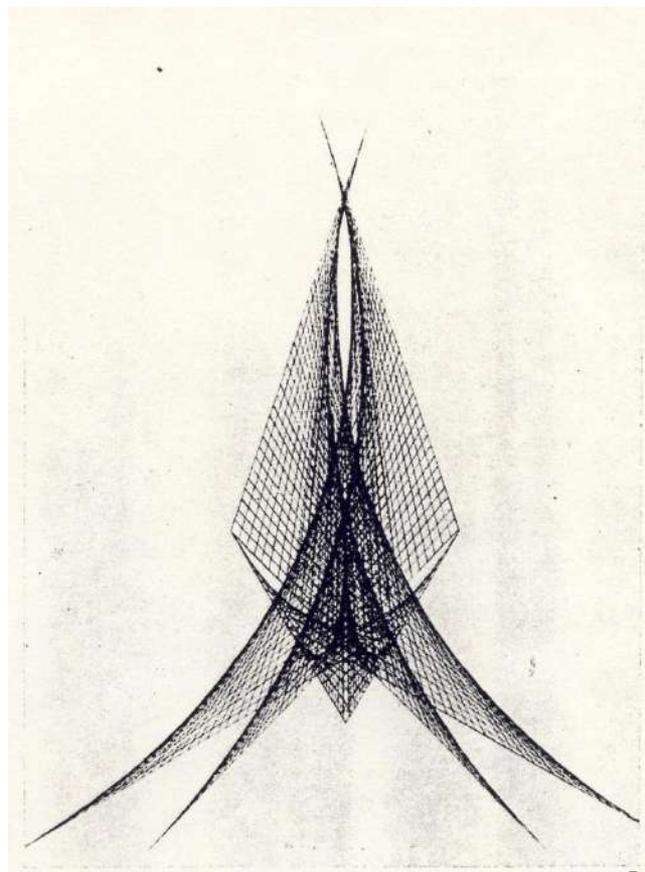
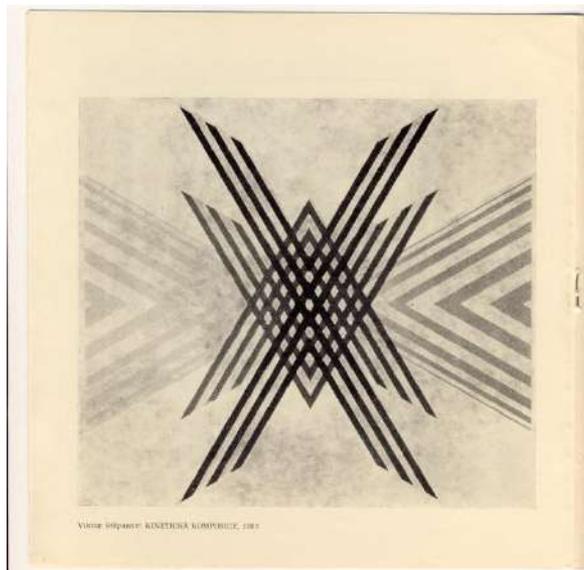
4. Составной или смешанный вид симметрии, который еще можно назвать СЛОЖНЫМ. Это скорее не вид, а результат от взаимодействия разных видов симметрии, который может иметь бесчисленное множество вариантов.

~4.

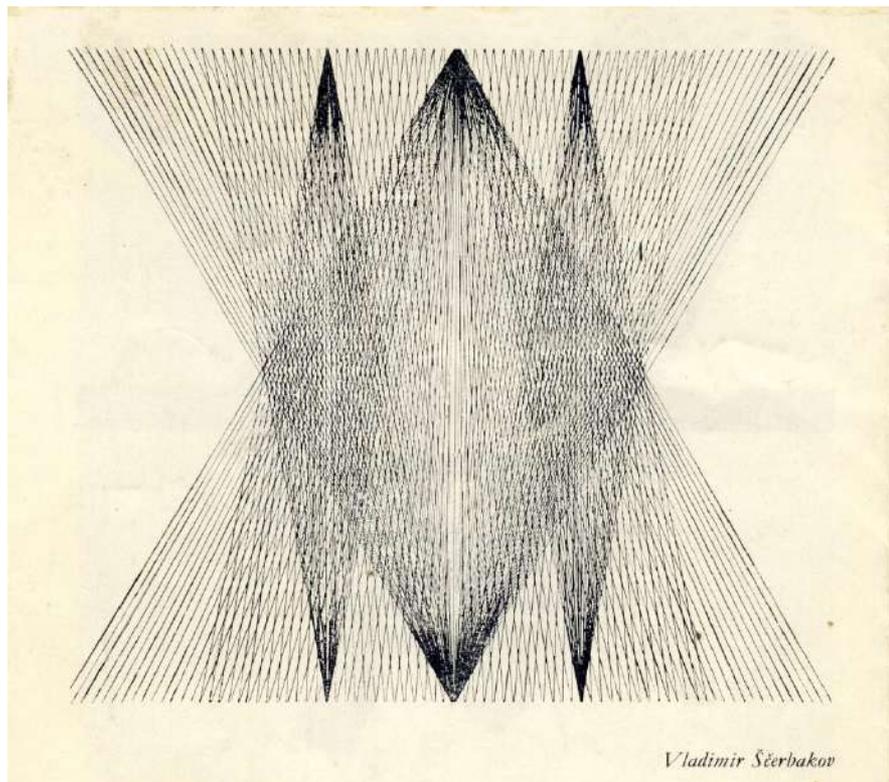

ТАБЛИЦА ОТНОШЕНИЙ РАЗНЫХ ВИДОВ СИММЕТРИИ:

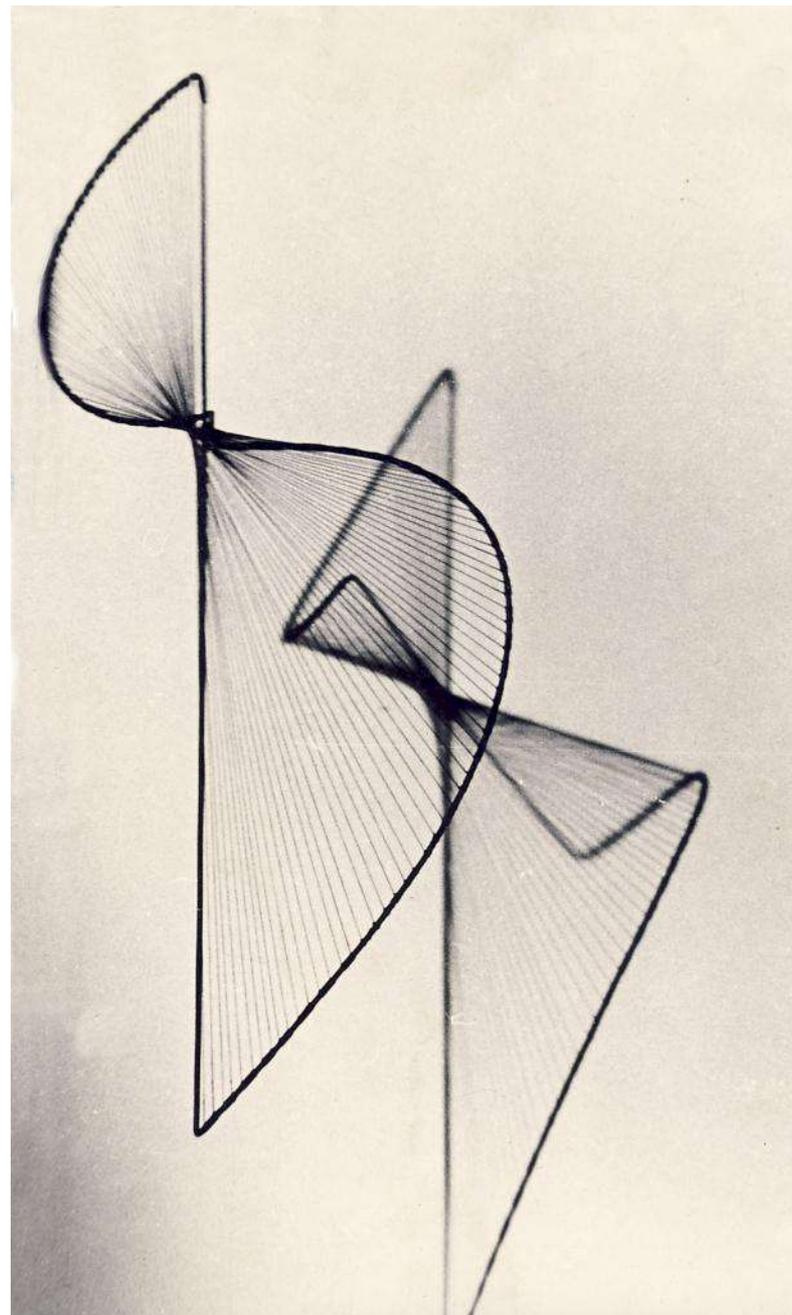

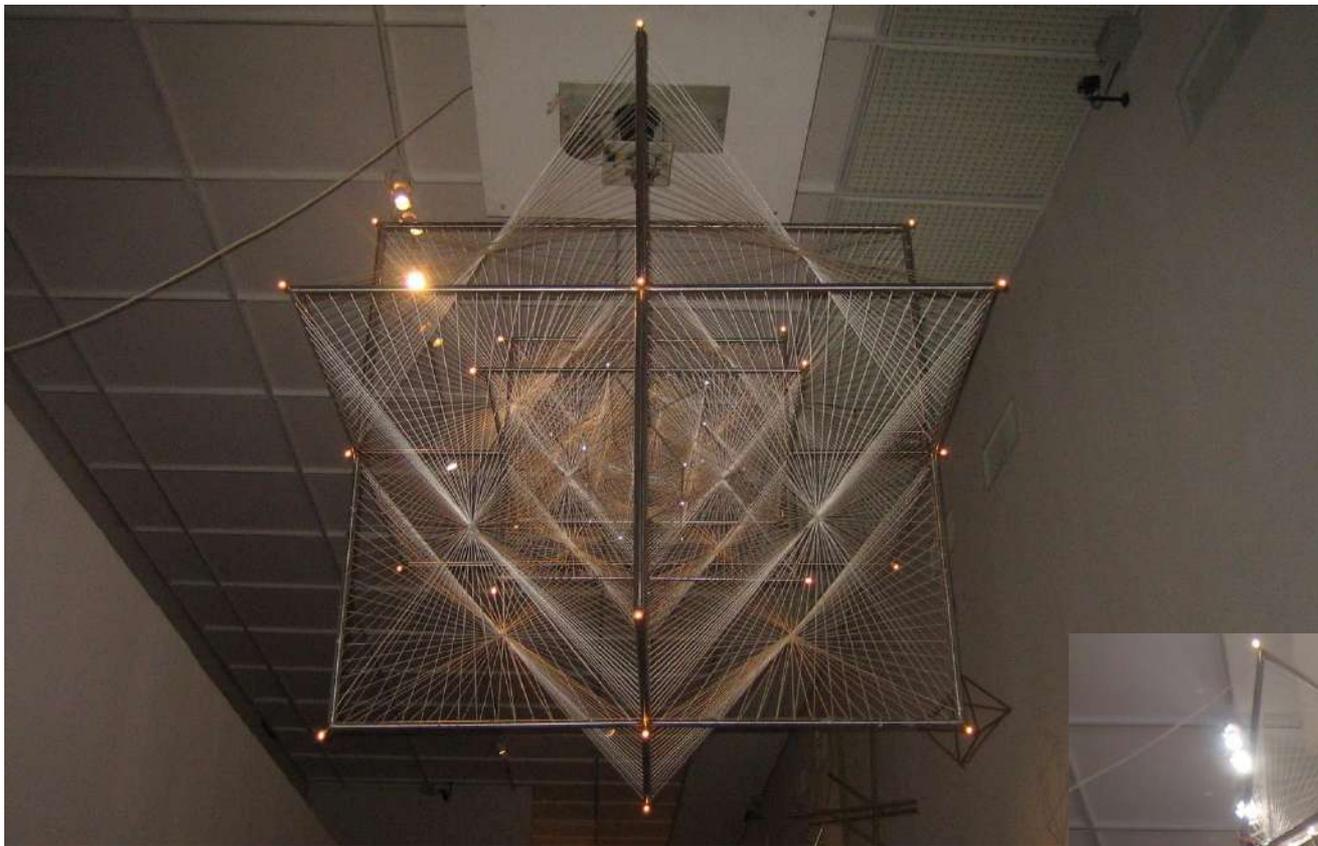

Виктор Степанов. Работы 1960-х годов.

Владимир Щербаков.
Владимир Акулинин.

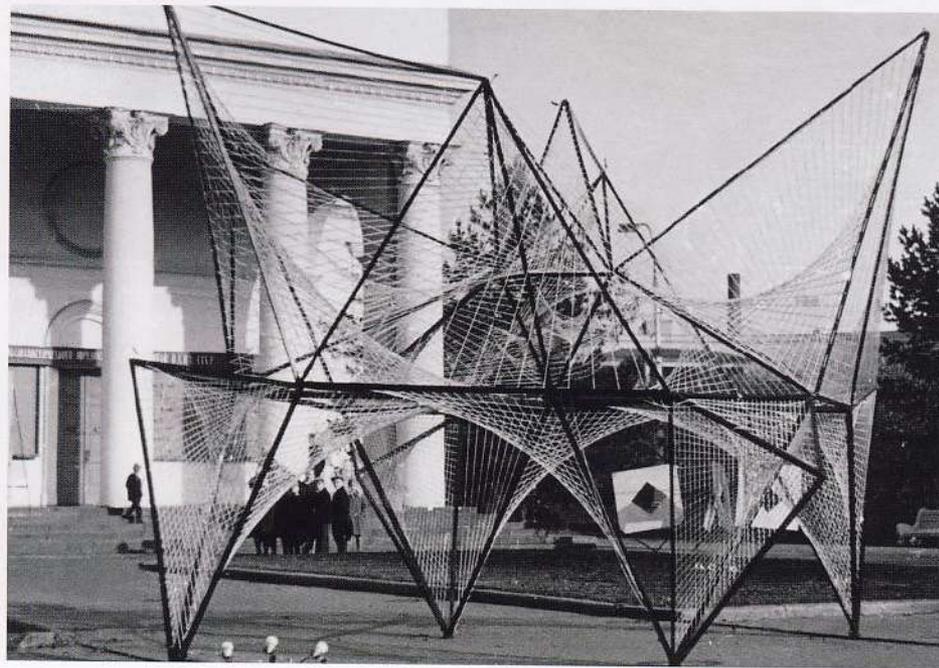

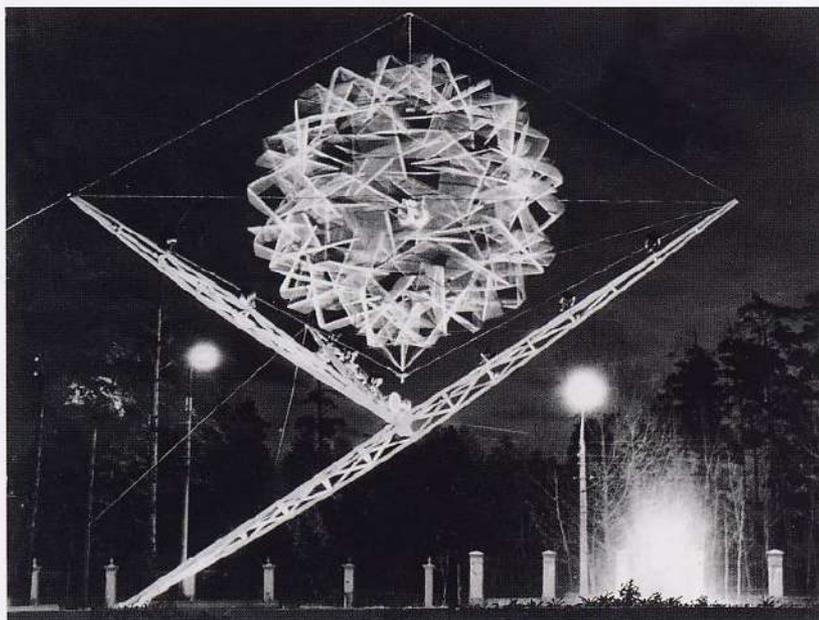
Франциско Инфанте. «Пространство, движение, бесконечность». 1963 /2005

Виктор Степанов. 1969.

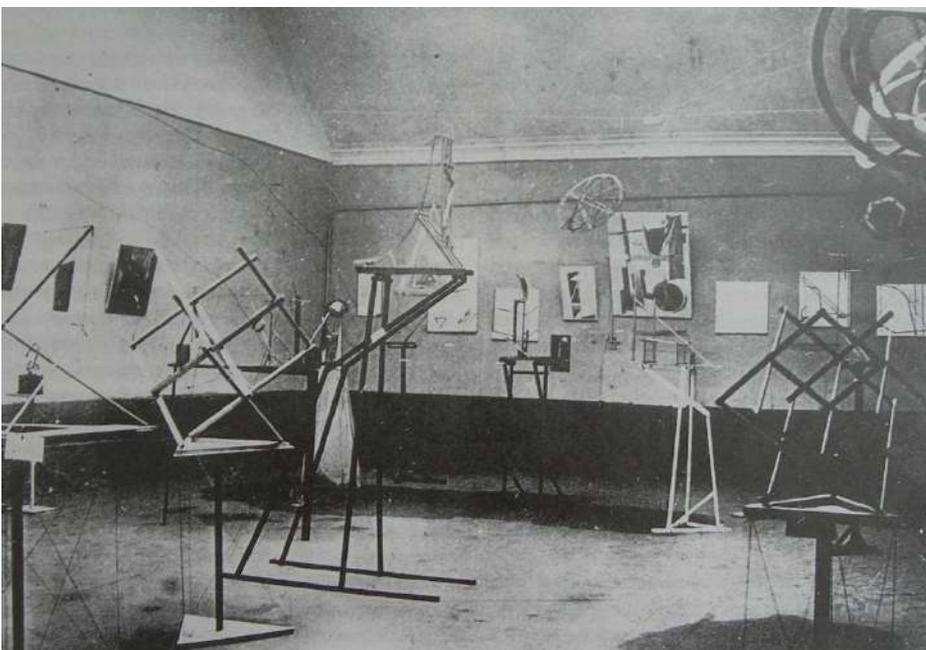
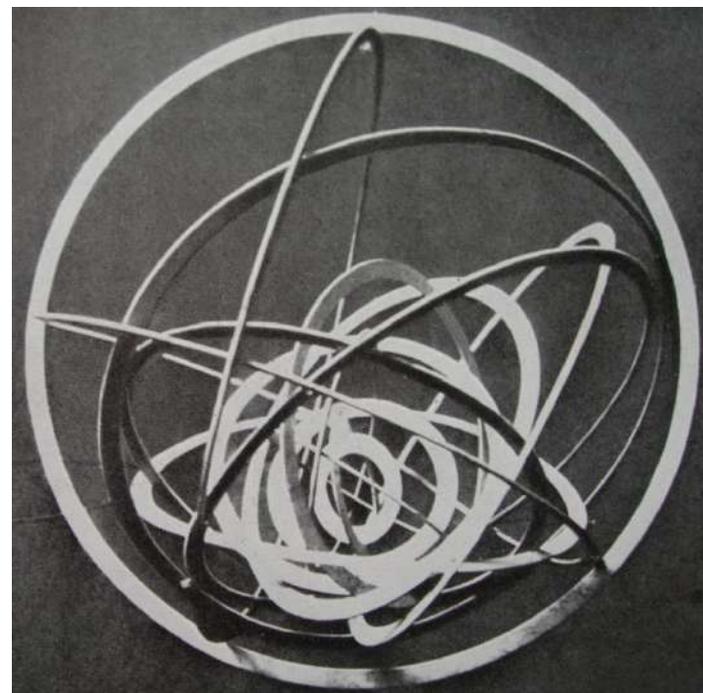

Группа «Движение» и Франциско Инфантэ. Объект перед входом в ДК ВАНХ. 1967

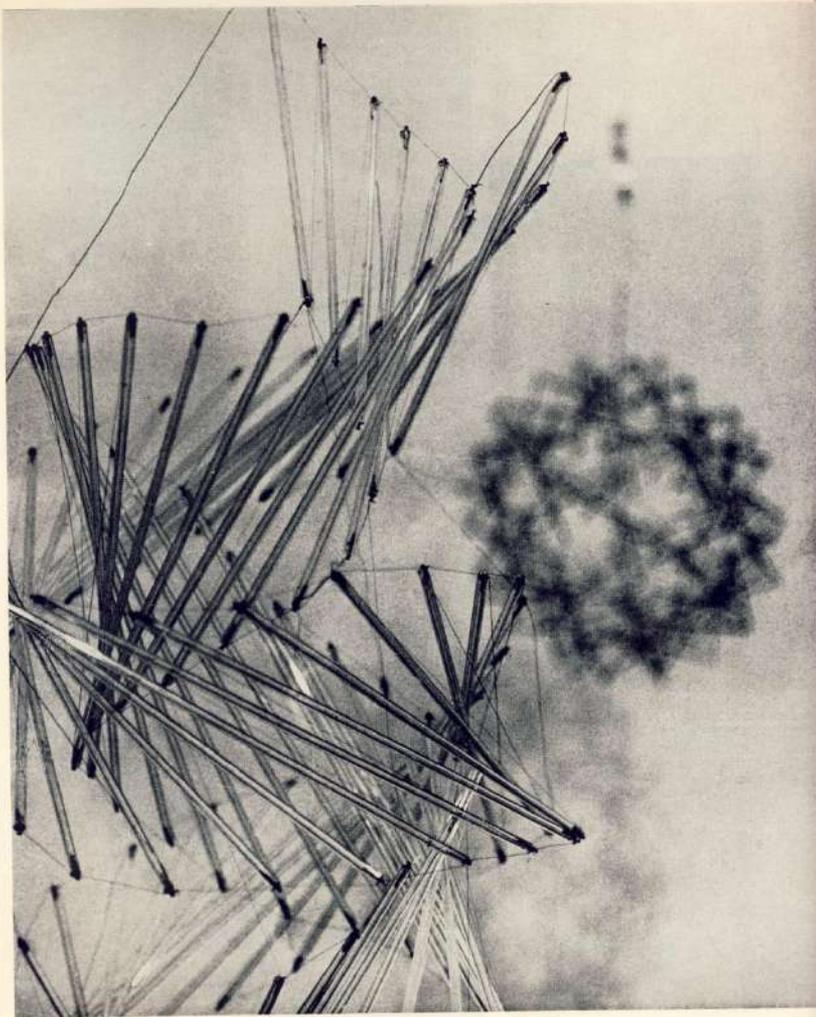
Вячеслав Колейчук. Атом. 1967. Москва

Вячеслав Колейчук.
Атом. 1967. Москва.

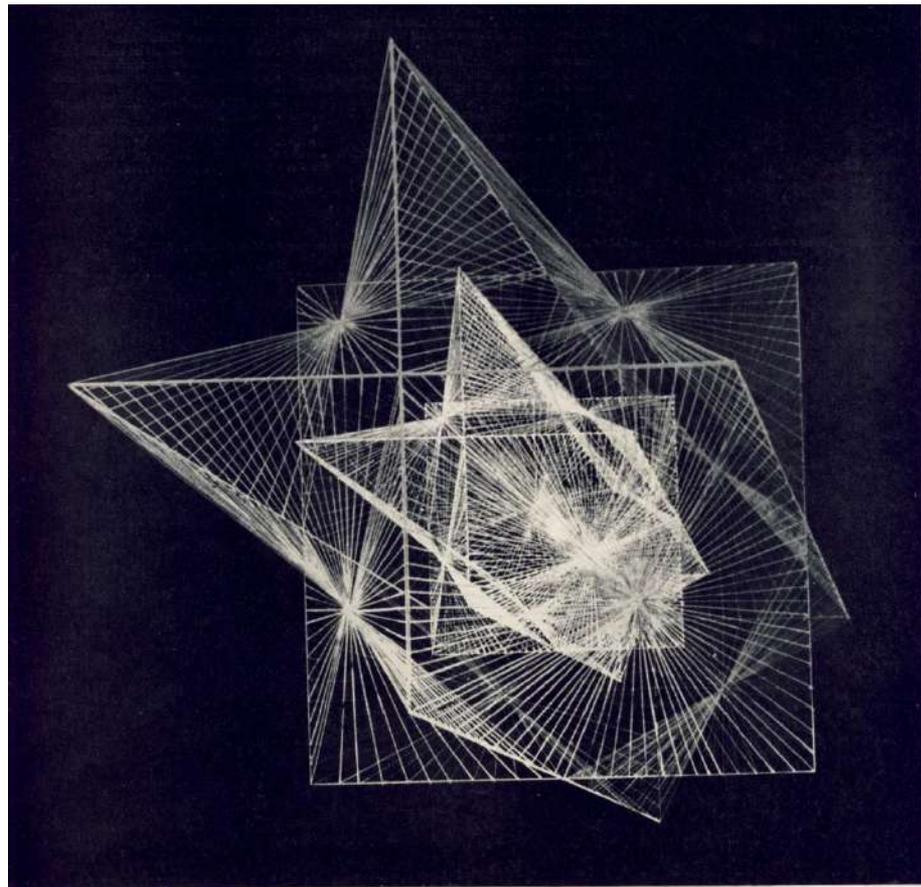

Уже в 1921 году Александр Родченко показал на выставке свои «структуры».

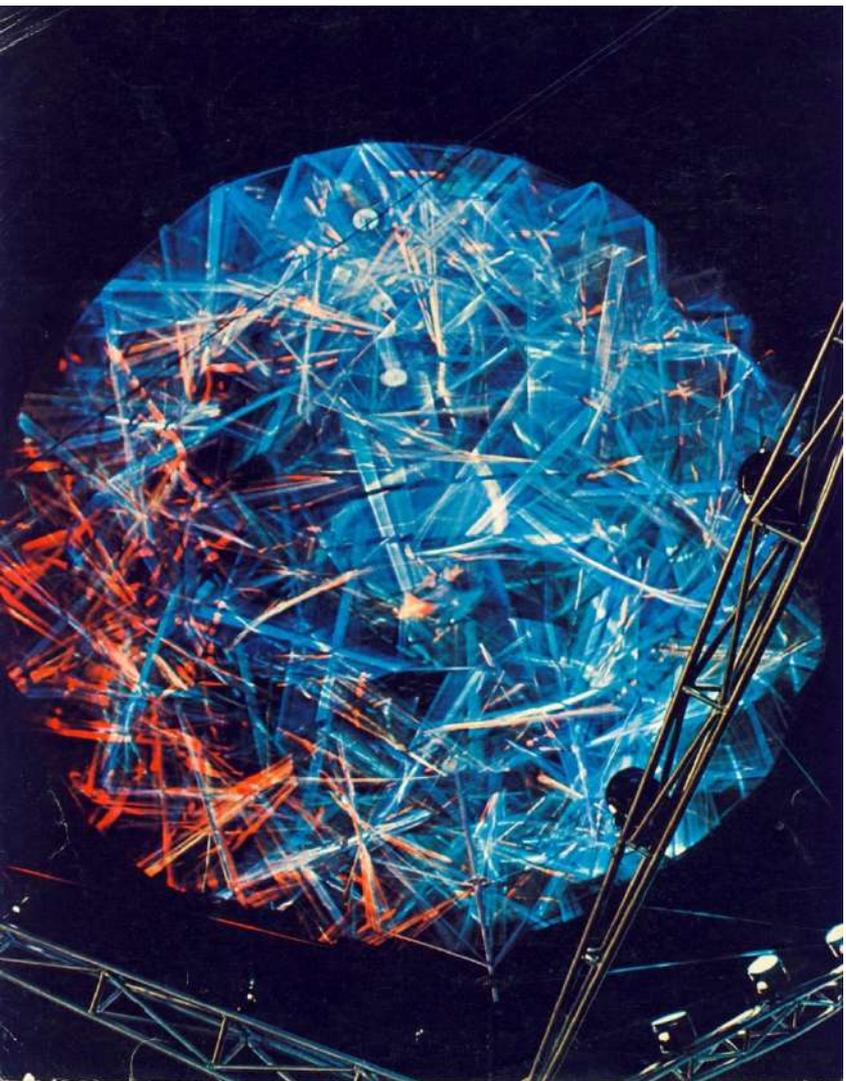
Выставка ОБМОХУ 1921 и ее реконструкция
(В.Колейчук)

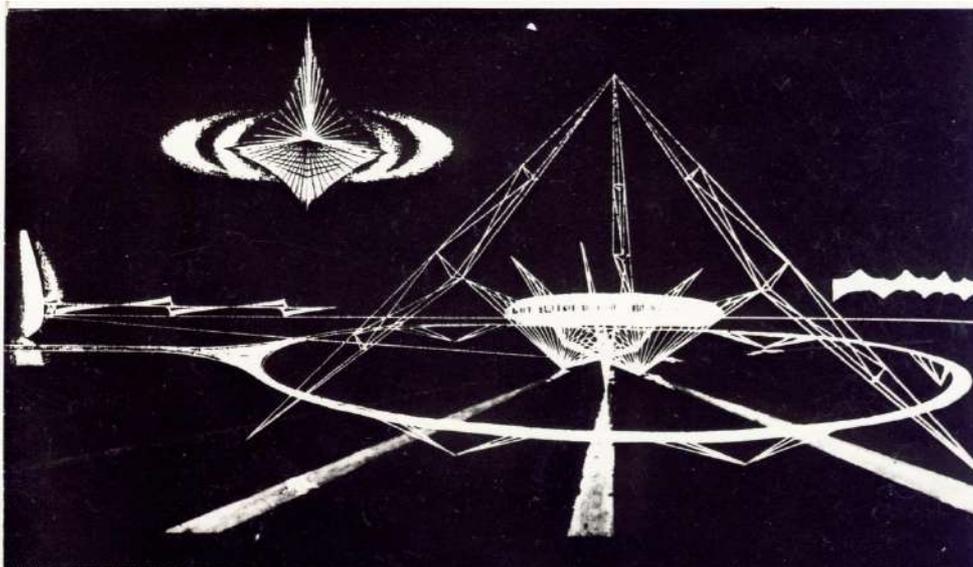
Karello Pohl: Detail kinetického modelu z roku 1966 (optická síť, ziskání a kvasná tržba, motor, reproduktory, magnetofon, programovací zařízení, analyticko-zvuková a reflexní)

Francisco Infante: Fantastický nárti lumsferického představení, detail, kombinovaná technika, celk. 46 x 103 cm, 194

Журнал «Советский Союз». №12 . 1965

Тот же отзыв мы услышали в ленинградском молодежном кафе, на танцевальной веранде одного из столичных парков, в комнате отдыха завода — везде, где новым коллектив художников-оформителей взял на себя заботу об уюте, о красоте интерьера.

— В своих работах мы стараемся использовать возможности, которые удается уже сегодня извлечь как из содружества науки и искусства, так и из синтеза разных видов искусства, — говорит энтузиаст-оформитель Лев Нусберг. — Путь этот сам по себе, конечно, не нов, но он постоянно открывает перед художником неожиданные перспективы...
Перспективы и впрямь неожиданны. Взгляните на публи-

куемые здесь этюды «Силуэты городов» из работ, экспонированных на выставке молодых художников-оформителей. Непривычны не только конструкции, необычны и материалы, из которых юноши мечтают их соорудить. Например, опорой для памятника покорителям космоса, как бы плывущего в воздухе, должно послужить... магнитное силовое поле.

В. КУТУЗОВ

На фото — Лев Нусберг и его товарищи Франциско Инфанте, Виктор Степанов, Владимир Галкин.
Фото В. ПИСДОВА.

Вячеслав Копейчук.
Вячеслав Копейчук.
Атом, 1967. Москва
Атом, 1967. Москва

Хайнц Мак. Светокинетические объекты. 1968

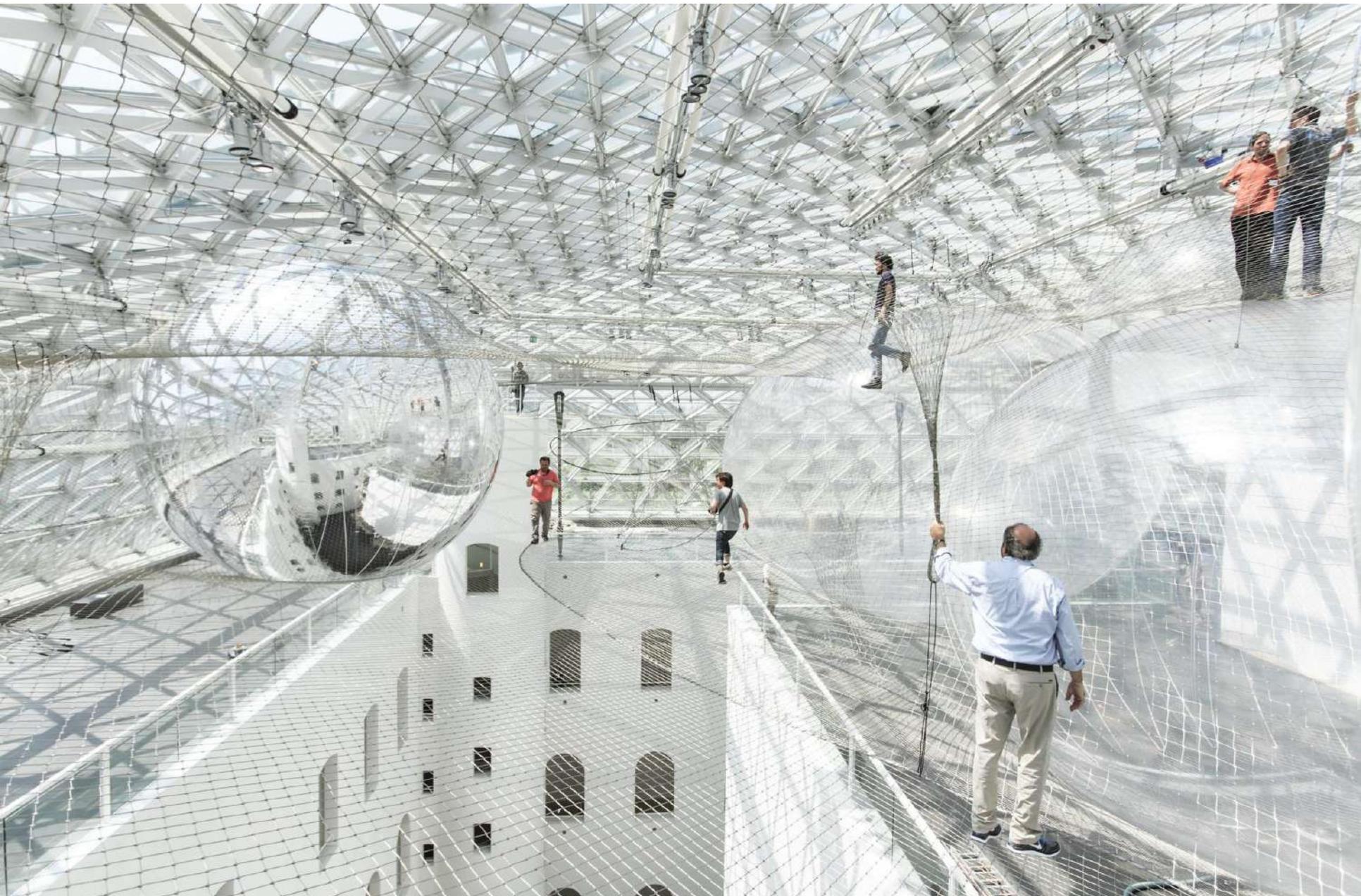
Франциско Инфанте. Экспозиция выставки «Снежный меридиан». Спецпроект. ГТГ

Энтони Гормли.

'In Orbit' Installation / Tomás Saraceno K21 Ständehaus, 2013