

УДК 7.038.11(476.5):069

Проект «constructio» в контексте художественной культуры Витебска

Васильева Г. С.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет», Витебск

В статье рассказывается о проекте конструктивного искусства, автором и участником которого на протяжении 20 лет является Г. С. Васильева. За эти годы проект выставлялся в Витебске, Минске, Москве, Орше, Полоцке, Рейбурге (Германия). Везде проект встречал неподдельный интерес, т. к. он существует в традиции витебской художественной школы, интерес к художникам, продолжавшим эти традиции. В течении 20 лет в проекте участвовали разные художники витебской школы, это такие мастера, как А. Малей, В. Васильев, Г. Фалей, А. Слепов, А. Фалей, и молодые авторы – Т. Пискун, М. Сидин, Н. Бугаева, Т. Маклецова. Конструктивное направление считается самым сложным для понимания, оно оперирует такими категориями, как ритм, композиция, цветовое пятно. Оригинальность в том, что это – проект, где каждый является оригинальным, неповторимым художником, для которого слова Витебск, УНОВИС, современность стали поводом для творчества.

Ключевые слова: Витебская художественная школа, УНОВИС, конструктивизм, конструкция.

(Искусство и культура. — 2013. — № 4(12). — С. 71-76)

«Constructio» Project in the Context of Vitebsk Art Culture

Vassylieva G. S.

Educational establishment «Vitebsk State Technological University», Vitebsk

In her article Galina Vassilieva presents a project of constructive art, the author and participant of which she has been for 20 years. During those years the project was exhibited in Vitebsk, Minsk, Moscow, Orsha, Polotsk, Reiburg (Germany). The project was always welcomed with great interest since it exists in the tradition of Vitebsk art school, interest in artists who continue these traditions. During the 20 years different artists of Vitebsk school participated in it: A. Malei, V. Vassyliev, G. Falei, A. Slepov, A. Falei as well as young authors: T. Piskun, M. Sidin, N. Bugayeva, T. Makletsova. Constructive trend is considered to be most complicated for understanding, it operates such categories as rhythm, composition, color patch. The peculiarity is in the fact that this is the project, in which everyone is a peculiar artist for whom the words of Vitebsk, UNOVIS, contemporary time have become the trigger for creative work.

Key words: Vitebsk art school, UNOVIS, constructivism, construction.

(Art and Culture. — 2013. — № 4(12). — P. 71-76)

Конструктивное направление возникло в конце XIX века и широкое распространение получило в архитектуре. В изобразительном искусстве в этом направлении работали выдающиеся художники XX века такие, как К. Малевич, Эль Лисицкий, В. Татлин. Абстрактное искусство долгие годы было под запретом на советском пространстве, в Витебске оно возродилось только в 80-е годы и с трудом пробивало себе дорогу на выставках.

Целью данной статьи является представление творчества витебских художников, ра-

ботающих в конструктивном направлении на примере проекта «Constructio», создателем которого является автор данной статьи.

Это проект одного стиля, несмотря на ярко выраженный индивидуальный характер всех участников. За эти годы проект стал частью культурной жизни не только Витебска, но и Беларуси. Продолжая традиции витебской художественной школы 1920-х годов, художники внесли свой вклад в развитие традиций Витебской художественной школы.

Адрес для корреспонденции: e-mail: vasilyeva.gala@rambler.ru».HYPERLINK – Г. С. Васильева

Конструктивное направление искусства. Оно оперирует простыми геометрическими формами. Лаконичность цвета, предельная выразительность, выход в пространство – это наиболее характерные черты этого направления. Конструктивное искусство возникло в давние времена и на протяжении веков будоражит умы человечества. Обратимся к истории Древнего мира. «В Гизе неподалеку от Каира на скалистом плоскогорье пустыни стоят три громадных геометрических тела – безупречно правильные четырехгранные пирамиды, гробницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина (первая половина III тыс. до н. э.)» [1, с. 26]. Зиккурат царя Ур-Намму (конец III тыс. до н. э.) в Уре (Месопотамия) – первоначально состоял из трех как бы поставленных друг на друга усеченных пирамид, убывающих кверху, и достигал в высоту 60 м. В Индии ранние буддийские храмы представляют собой грандиозный полусферический холм, выложенный из кирпича и камня (Ступа в Санчи III – I вв. до н. э.). Тяжелое и грузное, облицованное каменными блоками монолитное тело ступы, напоминает перевернутую чашу. Ее величавая строгость и монументальность формы олицетворяют стихийную мощь земли или традиционное искусство интерьера Японии, знаки династий актеров времен театра кабуки (XVI в.).

Конструктивизм – одно из направлений авангарда начала XX века. «Сила и новизна неустанно работающей мысли сделала конструктивизм значительным явлением в культуре XX века» [2].

В изобразительном искусстве композиция всегда включает в качестве формальной основы «изобразительную конструкцию», имеющую ярко выраженный геометрический характер, поэтому такую конструкцию иногда называют «геометрией» художественного произведения. Противоположенное понятие – деструкция (разрушение). В истории художественных стилей конструктивные и деструктивные тенденции взаимосвязаны, так, например, классицизм более конструктивен чем барокко.

На рубеже XIX–XX вв. противодействие этих двух тенденций оказалось наиболее драматичным. В попытках преодолеть деструктивность эклектики, наиболее передовые художники еще в эпоху модерна,

пытались сделать более прочную, конструктивную основу для композиции в архитектуре и прикладном искусстве. Они чувствовали, что крайняя деструктивность разрушает целостность художественного образа. «Первыми конструктивистами были архитекторы модерна Т. Гарнье и П. Беренс, а самым известным конструктивным сооружением стала возведенная для Всемирной выставки в Париже 1889 г. Эйфелева башня [3]. В начале XX века конструктивное движение сформировалось и в живописи. Голландский архитектор, живописец, скульптор и теоретик Тео ван Дусбург, лидер группы «De Steil», считал, что художественное творчество можно свести к нескольким простым формулам и правилам компоновки плоскостных и объемных фигур.

В России конструктивизм возник в недрах авангардного искусства 1920-х годов. Его главные приметы: от неоклассицизма и модерна, разрушение установок эклектики, борьба за целесообразность новой формы. Оба направления представляли собой тенденции с определенной концепцией формообразования. Родоначальником конструктивизма является В. Татлин. Его проект «Памятника III Интернационала» (1919–1920) считается самым знаменитым архитектурным проектом XX века. В. Татлин работал на стыке живописи и скульптуры и называл свои композиции «Живописными рельефами», в другом случае он отрывал изображения от плоскости, это были «контр-рельефы», для которых он использовал дерево, картон, жести и другие материалы. На различных сочетаниях фактуры и цвета основывались работы в металле братьев Стенбергов и К. Медуницкого. В своих цветоконструкциях они использовали металлические стержни, полосы, трубы. Эти детища инженерной мысли легки и ажурны. А. Родченко создавал свои динамические плоскостные композиции с помощью линейки, циркуля и рейсфедера.

Конструктивное направление тесно связано с Витебской художественной школой 1920-х годов, творческим объединением УНОВИС. В то время в Витебске преподавали К. Малевич, Эль Лисицкий, И. Чашник, В. Ермолаева. Витебск, Малевич, УНОВИС – понятия, которые вошли во все каталоги современного искусства. «Оригинальность системы преподавания в Витебске, равно как

и авторитет УНОВИСа в Западной Европе, где его пламенным представителем выступал Эль Лисицкий, ставят УНОВИС на особое место не только в истории русского беспредметного искусства, но и в истории всего абстрактного искусства нашего столетия» [4].

Осенью 1919 года К. Малевич написал статью «Установление А в искусстве», где главным критерием искусства называется пятое измерение – экономия... Не менее известны и знаменитые «Проуны» Эль Лисицкого, которые представляют собой сочетание вертикальных и горизонтальных черно-белых форм на плоскости листа. Это – современный минимализм и использование конструктивного начала в искусстве. К. Малевич подчеркивает: «Конструируется система во времени и пространстве, не зависят ни от каких эстетических красот, переживаний, настроений, скорее является философской цветовой системой реализации новых достижений, моих представлений, как познание» [5, с. 150].

Творческий путь художников-участников проекта. Как известно, в 1980-е годы, творчество Марка Шагала, Казимира Малевича и вообще абстрактное искусство были под запретом. И поэтому нам (впрочем, как и нынешним студентам) приходилось работать с натурой: натюрморты, пейзажи, фигура человека. Личный художественный интерес автора статьи проявился в активном цвете и постепенном отходе от природы и внимание к форме, композиции, ритму цветовых пятен и колориту. Неизгладимое впечатление на нас произвело творчество витебского художника, тогда главного художника Коласовского театра, авангардиста А. А. Соловьева, который постоянно говорил о поиске образа, передаче своих эмоций, впечатлений, переживаний на холсте. Реализм сменился живописной экспрессией, а образ уступил место абстракции. Большое влияние на художническое мировоззрение автора оказало посещение выставки современной немецкой графики 1960–1980 гг. в Художественном музее Минска. Там было представлено современное искусство Запада, и пришло четкое понимание: искусство во всем мире пошло другим путем, далеким от реализма, а главное – все те идеи, которые провозглашались и реализовывались в Витебске, получили признание и развитие во всем мире. Экспрессия уступила место со-

зерцательности, строгому отбору, конструктивному началу.

На первой персональной выставке (1993 г.) автора этой статьи были представлены абстрактные работы: серия «Стена», «Черные структуры», «Рейс», «Две фигуры в замкнутом пространстве». Огромное влияние на наше дальнейшее развитие оказало участие в I Международном пленэре «Малевич. УНОВИС. Современность», знакомство с участниками творческого объединения «Квадрат» (1986–1994), литература о творчестве К. Малевича. Мы по-новому взглянули на творческое наследие мастера. В 1995 г. состоялась персональная выставка «Конкретно-конструктивное искусство» Г. Васильевой, на которой было представлено около 40 работ (серия «Направление», «Знаки», «Две совмещенные фигуры», «Квадраты»). Цвет яркий насыщенный – это целый мир чувств, эмоций, переживаний, каждому периоду жизни соответствует своя цветовая гамма – доминируют то черно-белые, то фиолетовые, то пепельные, то золотые краски. Формы предельно лаконичные – круг, квадрат, треугольник, линия. Художник Н. Прусаков писал о выставке: «...Это зрелая осознаваемая позиция творческой личности. Суровая красота строгих конструктивно – пластических решений впечатляет своей страстной экспрессивностью. В работах внешне статичных по форме, сконцентрирована мощная динамика движения – «Рейс», «Направления». «Экспансивность полотна захватывает, увлекает зрителя бурной энергией локального цвета изначально геометрических форм. Ритм цветовых полос, линий, плоскостей то завораживающе монотонно размерен, то головокружителен как звук бубна и танец шамана...» [6, с. 4]. И в этом же году наша первая совместная выставка с В. Васильевым в Эдинбурге. К тому времени в его творчестве появились работы, выполненные в стиле конструктивного искусства («Пирамида»). В. Васильев о своей концепции писал: «...реальное пространство не столько внутри, сколько во вне картины, в силе ее влияния на среду и этой среды изменения, ритмизирования и окраски. С этим-то пространством и следует работать... К концу 1994 года у меня на холсте остались одни линии, круги и овалы то-о-ненькие...».

В 2001 году предложено Васильеву создать совместный проект «Constructio» в Ви-

тебске. Любовь к конструктивному искусству объединяла наше творчество, холсты Г. Васильевой (серия «Цвет и форма», «Пепельные фигуры», «Структуры») и объекты Василия Васильева (серия «Пластический стандарт», «Фигура молчания»). Минимализм цвета и форм, поиск наибольшей выразительности, гармония, строгий отбор.

Проект «Constructio». В этом направлении работает мало художников в мире, тем более в Беларуси. Это направление считается самым сложным для восприятия. Картины трудно объяснить привычными терминами, в них нет сюжета, нет привычных реальных изображений, даже эмоции скрыты, нет ярко выраженного движения. Здесь можно говорить такими категориями искусства, как композиция, цветовой и линейный ритм, построение формы, создание пространства экспозиции. В 2003 г. мы решили повторить проект «Constructio», пригласив к участию в выставке 9 художников. Проект успешно прошел в Минске, Витебске, Орше, Полоцке. Один из отзывов о выставке: «Прыемна ўсвядоміць, што горад-мара Малевіча – старажытны Віцебск – працягвае нараджаць таленты канструктыўнага (вялікага мастацтва) ужо на пачатку XXI ст.! У добры шлях праз стагоддзі!» Целью проекта было представление конструктивного направления в искусстве витебских художников. Это – инсталляции, объекты, коллаж, геометрическая абстракция, перформенс. Материалы самые необычные: песок, пенопласт, строительная сетка, металл, дублерин, холст, стекло... «Constructio» – это построение пространства, основанное на энергии цвета, формы, ритме геометрических плоскостей и объектов с четкой структурой линий. Поиск наибольшей выразительности минимальными средствами, где гармония и строгий отбор противостоят хаосу, экспрессия уступает место пассивному созерцанию, вычурность – предельной простоте. В Витебске и Минске открытие выставки начиналось с перформенса «Установление А в искусстве», который автор проекта (автор данной статьи) посвящает К. Малевичу. Интересно прошел перформенс в Минске: мы (А. Малей, Г. Васильева, В. Васильев) шли с красным квадратом по проспекту К. Маркса от здания Союза художников к Музею истории и культуры Беларуси, затем вносили квадрат в выставочный

зал и помещали в экспозицию.

Участники проекта – уже известные художники со своей концепцией творчества и молодые авторы, проявившие себя в выставочных проектах города. А. Малей – основатель творческого объединения «Квадрат» – изучает проблему *объект – плоскость, цвет, пространство, форма*: серия работ «Кубосупрематизм», проект «Обратная информация». А. Малей о своем проекте пишет: «Кубоквадрат – трехмерное и инобытийное структурированное пространство. На основе феноменального и ноуменального мира человека можно строить сложные многомерные пространственные конструкции, способные создать новую художественную форму, что невозможно в рамках одного только трехмерного осмысления физического мира» [7, с. 82]. В. Васильев – организатор проектов современного искусства «In-formation», «Abstract», на выставке представил пространственные конструкции из серии «Пластический стандарт». Легкость, изящество, монументальность присущи его работам. Г. Васильева выставила холсты в стиле геометрической абстракции под названием «Цвет и форма», «Квадраты», «Стена». Преобразование цвета, формы, пространства от овала к треугольнику, от желтого к темно-фиолетовому. Простые геометрические фигуры на плоскости холста, лаконичность цвета, аскетизм форм – творческое кредо художника. Серия «Цвет и форма» посвящена теоретическому наследию В. Кандинского, который в своей статье «Основные элементы живописи» исследовал вопрос соответствия цвета определенной геометрической форме. Так он писал, что «желтое есть высшее внешнее движение, почему и соответствует треугольнику, синее есть высшее углубление, почему и соответствует кругу» [8]. Г. Фалей стремится выстраивать инсталляции в пространстве зала с помощью нитей, труб, создавая ритм линий в пространстве («Икар»). Антонина Фалей работает в технике коллажа, живописно раскрашивая бумагу, выстраивает из нее геометрические формы и наклеивает их на дублерин, соединяя живопись и геометрическую абстракцию («Найденный в воде», «Этажи природы»). Участники проекта – молодые авторы. Это Т. Маклецова, которая свои объекты, инсталляции создает из строительной сетки, стекла, цветных

макарон, зеркал (объект «Игра»). «Изменяющееся спиралевидное движение направлено сверху вниз, а оптический эффект посредством зеркал передает движение снизу вверх. Используются материалы: пластик, зеркало, стеклянные объекты – шары (инсталляция «Коктель»). М. Лосьминская, выкрашивая льняные полотна в разные цвета, создает гео-метрические формы в технике коллажа. Гармония цвета, формы, пространства (проект «Морская»). Т. Пискун же работает в стиле геометрической абстракции на холсте, в технике коллажа: локальный цвет, геометрия форм, неожиданность композиции («Композиция»). И молодой художник М. Сидин – в то время студент ВГПУ, создает кинетические объекты, инсталляции, выполненные из песка, пластиковых бутылок, гипсовых форм («Монолог о центре»). И Н. Бугаева создает объекты, инсталляции из травы, дерева, льняных нитей. Работы, как правило, изысканны, пронизаны светом, покоем («Стечение обстоятельств»).

К. Михеев писал о выставке: «Не устану удивляться преданности, с которой витебские художники относятся к авангарду 20-х годов, в частности, к УНОВИСу. Революция в сфере изобразительных принципов и форм тогда в единственный раз в истории всерьез задела Беларусь, воплотившись в Витебской школе, в Малевиче и Лисицком... Лучшее подтверждение тому – выставка «Constructio», проходившая в Государственном историческом музее... Коллективное кредо участников сформулировано в стилистике манифеста «утвердителей нового искусства»: «Мы создаем свои работы, в основе которых лежит строгий отбор, лаконичность, максимальная выразительность форм и цвета, гармония...» [9, с. 31].

Следующая выставка «Constructio» прошла в Московском музее современного искусства в 2007 году. Это был второй совместный проект с В. Васильевым. Серия «Квадраты», «Знаки», «Лори», созданная автором данной статьи, Васильев же выставлял объекты «Искусство для искусства», «Арабика», «Вертикальная скульптура молчания». Журнал «Декоративное искусство» писал: «Супрематизм имеет два метода выявления элементов мироощущения: «пространственный» и «станковый». «Пространство и полотно – места проявления», – писал Малевич. Именно этим принципам

руководствуются в своих экспериментах белорусские художники Галина и Василий Васильевы, в чем можно убедиться на маленькой компактной выставке... Творчески перерабатывая традиции супрематизма, конструктивизма они обогащают их новыми, обращая к современности, находками. Построенная по принципу контраста выставка – яркие, динамичные картины Галины и странные, интригующие объекты Василия – заставляют зрителя пережить необычный опыт. Галина заворожена квадратами, заполненными чистыми цветами: красные, черные, золотые, с разноцветными рамками, цветными фонами – настоящая театрализованная мистерия победного шествия квадратов, в котором есть даже нечто пугающее ... Василий ориентируется на супрематические проекты Малевича с их контрастами, соотношениями размеров, ритмов, пропорций, сдвигов объемов, рождающих ощущение острой напряженности, но делает это по-своему» [10].

В 2009 году персональная выставка Г. Васильевой «Constructio. In Sinne Kasimir Malewitschs» Рейбург-Локкум (Германия). Перформенс, посвящение Малевичу, «Что есть соль?»: автор данного материала выкладывает на пол сине-красный крест и квадрат холста, рисует соляной квадрат, устанавливает свечи. «Что есть соль? А нет, чем заменишь ее?». В 2012 году состоялся проект в выставочном зале Союза дизайнеров (Минск). В выставке участвовали А. Малей, В. Васильев, Г. Васильева, А. Слепов, А. Фалей. На открытии Г. Васильева проводит перформенс «Красный квадрат». На белое полотно выкладывает красный квадрат и рисует солью крест. «Проект «constructio» объединяет художников с разными стилистическими пристрастиями в единое поле эстетической привязанности к определенной системе мышления, очерченной традицией классического авангарда, которая в их произведениях исследуется, переосмысливается, расслаивается на сегменты и трансформируется. Их творчество мотивировано не функциональными факторами и не информационной составляющей конструкции. В своем мировоззрении они остаются верными метафизической основе искусства...» [11, с. 18]. В буклете выставки были такие тексты: «Работы А. Малей современны в лучшем смысле этого слова: чи-

стый конструктивизм 20-х годов менее импонирует массовому зрителю, чем мягкие и округлые формы неobarocco, поскольку они более близки и родственны формам человека...» (Л. Миронова); «Интригующее впечатление испытываем соприкасаясь с творчеством Васильева. Маятники времени, каменные круги, подвесные мосты, башни и цветные фонари, спирали, следы человеческой фигуры оппонируют к архитипам человека, древним цивилизациям и культурам, так же как и к восточной созерцательной философии... Создается впечатление пребывания в мире древних машин, которые ценны их прежними функциями, содержащейся в них мыслью...» (Э. Домановска) [12, с. 1].

Первый раз участвовал в проекте А. Слепов, активный участник творческого объединения «Квадрат». Динамика цвета и ритм форм, активная линия, плюс цвет авангарда – красный, черный, белый создают в его работах атмосферу торжества творчества, жизни («Реквием», «Лежащая», «Стреляющий из лука»). А. Фалей представила объект «Алфавит из 11 букв». Галина Васильева показала инсталляцию «Серебряная нить», посвященную 100-летию творческого объединения «Синий всадник» (Мюнхен). В этом же году проект был представлен в Художественном музее Витебска. Интересную концепцию проекта предложила заведующая Художественным музеем О. И. Окуневич: вместе с работами современных авторов в экспозицию были включены оригинальные рисунки ученика К. Малевича – Д. Якерсона «Композиция супрематическая» 1920 г. («Робот шагающий»). Таким образом, соединилось прошлое и настоящее, традиция и современность Витебской художественной школы.

«...Художники Витебской школы заметно выделяются на фоне других творческих объединений... Обаяние наследников Малевича в том, что они сохранили заветы революционного искусства начала века (насколько это возможно), не потеряли веру в положительные ценности жизни и в со-

циальное значение своего труда. Каждый из них отличается своим индивидуальным стилем и почерком, но у них есть нечто общее... Художникам свойственно стремление к правде бытия, логике конструкции, прочности связей элементов, они уважают законы времени, пространства и движения, чувствуют значение чисел и пропорций. Поэтому их искусство встречает интерес и уважение современников» [13, с. 4].

Заключение. Оригинальность мышления, новизна художественных решений, глубинное чувство формы, ритмическое построение пространства выделяет конструктивное направление в искусстве XX века. «Constructio» – единственный в Беларуси проект, который продолжает традиции конструктивизма, традиции Витебской художественной школы. Проект осуществляется в пространстве современного Витебска, но идеи, рожденные столетие назад, вдохновляют ныне живущих и действующих мастеров, отчего культура Витебска продолжает пульсировать актуальными проектами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дмитриева, Н. Искусство Древнего мира / Н. Дмитриева, Н. Виноградова. – М.: Детская литература, 1989. – С. 26.
2. Федотова, Е. Русский конструктивизм – новая концепция формобразования / Е. Федотова // Salon. – 1999. – № 9. – С. 154.
3. Власов, В. Стили в искусстве / В. Власов. – СПб, 1995. – С. 287.
4. Наков, А. Беспредметный мир / А. Наков. – М., 1997. – С. 65.
5. Малевич, К. Супрематизм / К. Малевич // Малевич, К. Собрание сочинений. – М., 1993. – Т. 1. – С. 150.
6. Прусаков, Н. Искусство геометрической экспрессии / Н. Прусаков // Курьер. – 1995. – 3 февр. – С. 4.
7. Малей, А. Эстетическая модель вселенной / А. Малей // Обратная информация. – Минск, 2012. – С. 82.
8. Кандинский, В. Основные элементы живописи / В. Кандинский // Вопросы искусствознания. – 1994. – № 1. – С. 300.
9. Гриль, Я. Воспитание Колумба на улице К. Маркса / Я. Гриль // Белорусская газета. – 2003. – 16 июня. – С. 31.
10. Хан-Магомедова, В. Эксперименты с пространством и полотном / В. Хан-Магомедова // ДИ. – № 1. – 2008. – С. 78.
11. Котович, Т. Конструктивизм: продолжение здесь и сейчас / Т. Котович // Constructio. – Минск, 2012. – С. 11.
12. Домановская, Э. Constructio. – Минск, 2012. – С. 1.
13. Миронова, Л. От супрематизма к конструктивизму и далее... / Л. Миронова // Constructio. – Минск, 2012. – С. 4.

Поступила в редакцию 16.09.2013 г.