

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛЛИЗИИ И ИЛЛЮЗИИ ИЛИ РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ

Алюминий - летающий металл, крылатый металл, именуемый так благодаря своей легкости и прочности, испокон веку (с начала века) исправно служит людям в воздухе и безвоздушном пространстве, но он может служить и служит также и на земле: домохозяйкам в кастрюлях, туристам и скалолазам в экипировке, кому-нибудь еще в чем-нибудь еще. Универсальный металл, несмотря на то, что известен людям уже более ста лет и все это время активно используется в технике, до сих пор не открыл миру всех своих уникальных и удивительных свойств. Но морально «состарившись» он потерял за эти годы былую славу и романтический налет своего «героического» периода, периода своего открытия и внедрения в технологии. Вернуть ему загадочность и «девственность» предлагают авторы проекта АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛЛИЗИИ И ИЛЛЮЗИИ ИЛИ РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ.

Предлагается конструирование и создание целиком из алюминия легкого, прочного и вместительного многофункционального здания (павильона). Монтаж и демонтаж павильона будет составлять не больше

ХЗ дней. Основной функцией его будет являться демонстрация возможностей «легкого» (во всех смыслах) металла. Причем далеко не только своей прочной и красивой внешней конструкцией - все, что будет располагаться в павильоне, также изготовлено только из алюминия. И все это множественное интерьерное наполнение будет активно работать на общую задачу - двигаться, вращаться, летать, балансировать, создавать оптические иллюзии. Такой «театр одного металла» будет представлять собой грандиозное (по замыслу и масштабам реализации) монотематическое и многожанровое шоу, которое представит невиданные доселе возможности алюминия, благодаря оригинальной и не имеющей аналогов в мире художественной креативной работе с этим металлом профессора архитектуры и заслуженного художника России, патриарха российского кинетического искусства Вячеслава КОЛЕЙЧУКА.

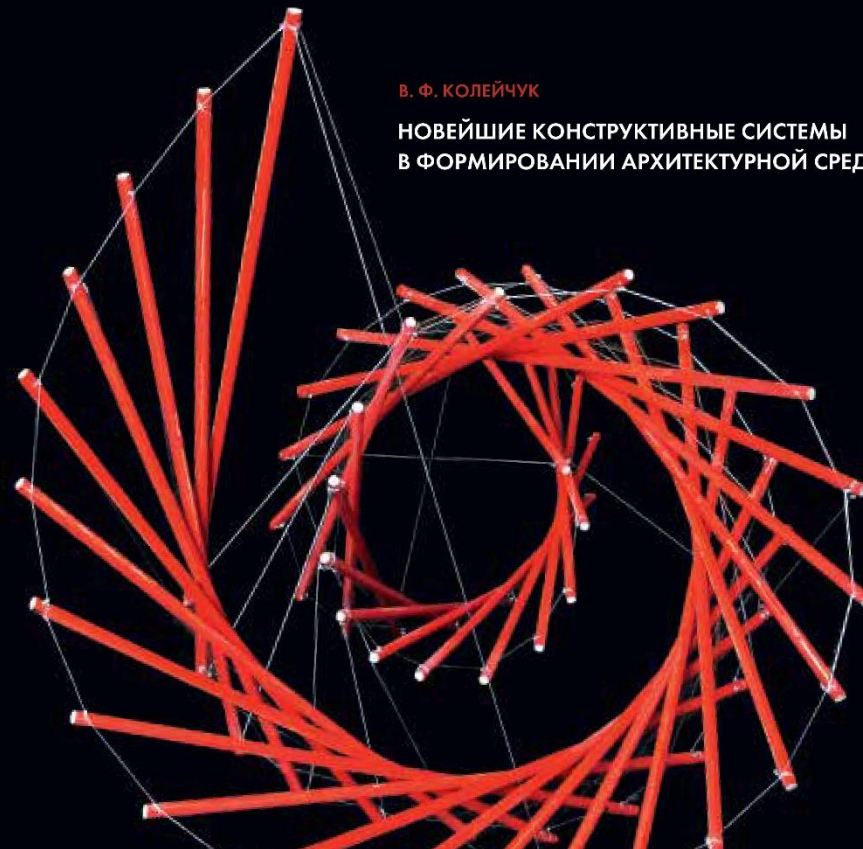
Все внутри и снаружи павильона будет изготовлено только из алюминия (аналогом этому может служить традиционная русская деревянная архитектура, «без единого гвоздя» возводившая огромные храмовые или бытовые комплексы). Алюминиевые полы и стены, потолки и светильники, внешние несущие и внутренние декоративные конструкции, алюминиевые экраны и пленки, даже в ресторане будет алюминиевая посуда и алюминиевое оборудование, алюминиевые столы и стулья,

алюминиевые раковины, унитазы и зеркала в туалетах. Особый интерес будет представлять перформансные пространства (демонстрационные залы), где наряду с алюминиевыми художественными инсталляциями (конструкциями, мебелими и «механическими голограммами»), будут проходить специальные перформансы (алюминиевые спектакли, оперы, балеты и концерты) с участием одетых в костюмы из алюминиевых стержней и алюминиевой пленки актеров, музыкантов и танцоров, играющих на алюминиевых музыкальных инструментах на алюминиевой сцене для зрителей уютно расположившихся в алюминиевых креслах. Игровые залы с алюминиевыми игрушками, книжками и компьютерными проекционными экранами из алюминиевой пленки займут внимание детей и подростков пока их родители находятся в алюминиевой библиотеке, алюминиевом ателье, алюминиевом ресторане или перформансном зале. В таком алюминиевом павильоне семьи смогут проводить целые дни, открывая для себя все новые и новые пространства и все новые и новые применения привычного металла.

По жанру это будет органичная смесь алюминиевого Диснейленда, алюминиевого Большого театра и алюминиевого Политехнического музея. Такой павильон мог бы в свое время появиться на ВДНХ, огромная и мощная в то время страна (империя), могла бы себе

В. Ф. КОЛЕЙЧУК

НОВЕЙШИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
В ФОРМИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

AlumForum

21–23 сентября 2021

Технопарк Сколково
Москва

ВЯЧЕСЛАВ КОЛЕЙЧУК:

Что такое "Азбука Колейчука"?

«Творческая лаборатория» МГХПА им. С.Г.Строганова представляет выставку и издательский проект, посвященный Лауреату Государственной премии России в области литературы и искусства, профессору, изобретателю, архитектору, художнику и дизайнеру, Вячеславу Фомичу Колейчуку.

Уже полвека Вячеслав Колейчук осваивает область того, что можно назвать технологическим формообразованием в пространственных искусствах. Он открыл эту область, в ней работает и делится своими наблюдениями, проводит мастер-классы и лекции, устраивая выставки, перформансы, участвуя в научных конференциях.

Все это вместе – и творческая лаборатория, и поиски, и изобретение, и опыт реализации, и пока и есть тот самый «Тотальный театр Вячеслава Колейчука».

Колейчук считает, что проектировщик должен обладать своим багажом визуального проектного языка, собственным стимулом к экспериментам, а не пользоваться результатами чужого творчества, стилизацией и повторениями.

Колейчук создает новые области формообразования. Он превращает обычное в необычное. Колейчук создает на этой основе новые классы форм. Как пример его постоянно неудовлетворенного обычными объяснениями парадоксального мышления – разглядывание рисунков плоских орнаментов, в которых он увидел элементы пространственных трансформирующихся структур.

Объекты Колейчука принадлежат миру форм, универсальных по степени своей применимости в архитектуре, разных областях дизайна, декоративно-прикладного искусства.

Опыт изобретателя форм и композиций мы собрали в алфавитном порядке, для того, чтобы можно было читать и листать эту книгу в любом порядке. Двигаясь не хронологически, линейно, а по своему собственному маршруту внутри пространства форм, пользуясь алфавитом как указателем. Сегодня так строятся многие книги, рассчитанные не на однонаправленное, а на многомерное восприятие. Читатель может строить свой путь и свои комбинации из слов и принципов.

Одновременно эта книга – путеводитель по выставке автора, которую МГХПА им. С.Г.Строганова проводит в своей выставочной «лаборатории».

«Азбука Колейчука» – это расставленные в алфавитном порядке ключевые слова, за которыми стоят идеи и конкретные работы художника. Автор дает пояснения двух типов. Во-первых, он объясняет, как появились те или иные работы. Во-вторых, он дает авторское теоретическое обоснование той области формообразования, к которой относится та или иная композиция.

Одновременно, «Азбука Колейчука» – это и азбука проектного эксперимента. Опыт художника и педагога свидетельствует, что обучение через эксперимент – самый эффективный путь познания, овладения навыками и технологиями моделирования, включения в историю культуры и проектной деятельности.

А.Н.Даремтлез

Атом – пространственная шарообразная структура, своим устройством напоминающая о внутренних связях в строении материи и расплывчатости вещества во Вселенной на макро- и микроуровне

Башня, магта, стоящая нить – освоение пространственной вертикали

Вьезды – квантово-стерженьевые структуры и линейчатые поверхности

Графика – графические изображения и проекты

Да, Нет и другие – растровые изображения с равновесной светлотой

Европа-Европа – серия реконструкций объектов Карла Иогансона, пионера мнотельно-жестких конструктивных систем, для международных выставок

Живая линия и другие кинетические объекты – о восприятии движения в кинетизме

Звуковые объекты – необычные музыкальные инструменты

Иероглиф – конструктивная экзотика – конструктивный китч

Куб-трансформобиль – как построить игровой пространственный объект

Лабиринты – поиск новых ключей к классическим лабиринтам

Минимальная структура – самонапряженная конструктивная система с минимальным количеством элементов

Невозможные фигуры – парадоксальные графические композиции в трехмерном исполнении

ОБМОКУ – реконструкция знаменитой выставки из истории русского авангарда

Объемное изображение – о том, почему мы воспринимаем мир объемным

Плоскатики – трансформация объемных композиций из плоскости

Резкийет для кинофильма «Кин-дза-дза» и Реконструкции Родченко

Самоволлаж – технология получения изображений путем перестановки элементов внутри одного и того же изображения

Тотальный театр – проект серии взаимосвязанных пространств

Установка светового формообразования – устройство для наблюдения и фиксации форм, полученных при помощи вращательного движения

Формообразование – три истории о ползе жилищей

кое-**Ч**то из мастерской – собрание предметов, окружающих художника и представляющих собой мир его образов, интеллектуальных инструментов и ценностей

Химнография – рисование химическими растворами на фотобумаге

Цветогузика остаточных образов – о послеобразах в системе восприятия цвета

Штриковая стереография – технология получения квазиголографических изображений

Экспо-67 – серия объектов для Всемирных выставок

Юмор – игра с культурными стереотипами и о характере мимими

Я – сам Вячеслав Колейчук на фотографиях

AlumForum

21–23 сентября 2021

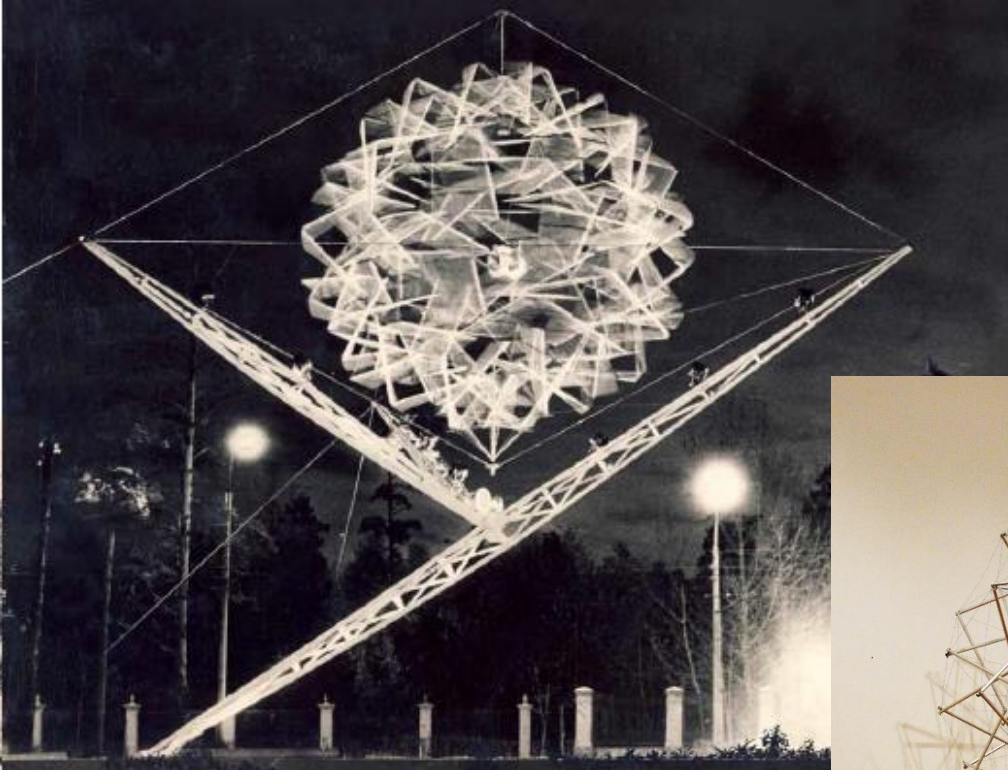
Технопарк Сколково
Москва

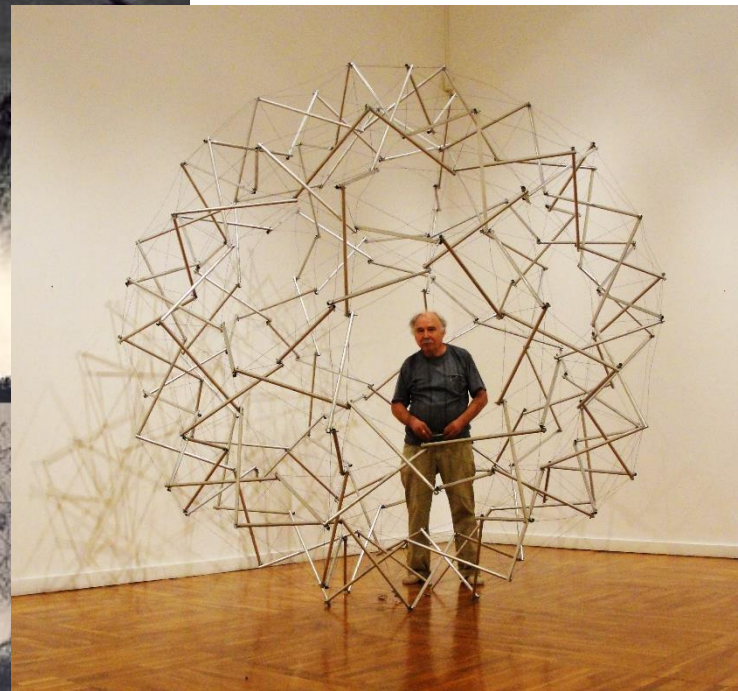
АТОМ – мобиль на площади Академика Курчатова в Москве. Был построен в 1967 году

Члены группы «Мир»: Вячеслав Колейчук, Марина Колейчук и Геннадий Рылунов. Сборка конструкции «Атома». 1967

Светокинетическая установка «Атом». В. Колейчук и группа «Мир», Москва, 1967
Вечерний и дневной варианты

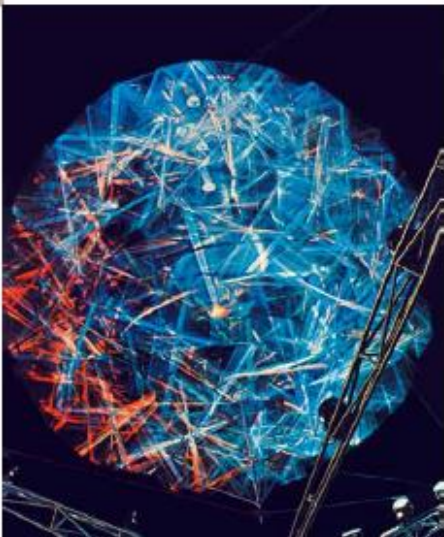

В 1967 году меняется состав группы «Движение» и создается в Москве группа «Мир». Год оказался плодотворным для новой группы и в творческом плане, и в плане реализации ряда проектов. Так, на площади Академика Курчатова в Москве усилиями Института атомной энергии была возведена крупномасштабная кинетическая композиция «Атом» (авторы проекта художник В. Колейчук и инженер Г. Рылунов). Самонапряженная сфера шестиметрового диаметра, выполненная из полированных дюралевых трубок, вращалась от ветра на высоте шести метров и подсвечивалась тремя группами цветных прожекторов, соединенных со светомузыкальным устройством. Записанная для композиции музыка была исполнена Л.С. Терменом на терменко-

Параллельно с реализацией художественных проектов складывался проект программы группы «Мир». Название группы было принято по следующим причинам (цитата из проекта программы): «Название несет два дополняющих друг друга толкования. Мир необходим для развития наших идей и работы – это первое. Второе – понятие «мир» как некоторого эстетически ценного пространства или категории эстетической. Мир вещей, идей, мир образов».

Сейчас утвердился термин «среда», смысловая нагрузка которого отчасти перекрывает тот смысл, который вкладывался нами тогда в слово «мир». Здесь проглядывается аналогия со значением слова «мир» в заглавии романа Л.Н. Толстого «Война и мир»:

...арное, космическое бытие.
...альная установка (красный, синий, двух репродукто-

Сборка композиции «Атом», 1967

AlumForum

21–23 сентября 2021

Технопарк Сколково
Москва

Европа-Европа – реконструкция работ

Карла Иогансона для выставки «Великая утопия»

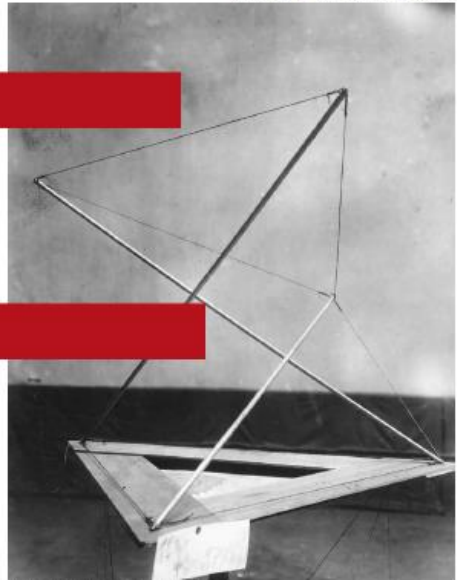
В дискуссии конструктивистов «конструкция и композиция» момент их расхождения, произошедший в Инстуте в начале 1921 г. К. Иогансон занимает крайнюю точку зрения конструктора-изобретателя в споре между художником, обосновавшим оппозицию конструкции-композиции: «В живописи и скульптуре нет конструкции. Есть только композиция. Это подтверждается тем, что все выставленные рисунки не конструкции, не композиции, а суть только картины. Все сооружения, как старые, так и новые, даже самые грандиозные, строятся на кресте. Я дал не самоделку конструкции, а изображение того основного, на чем она строится, т.е. креста». Серия пространственных работ на основе креста кажется, с фатальной неизбежностью приводит

рылом в новое конструктивное качество. В таких ситуациях когда задается один вопрос: нуземли он (художник, конструктор и т.п.) не увидя до конца этого пути, не сделав последнего шага, проделав всю предварительную рутинную работу? Немалодорожно, незеротно, жаль. Но, с другой стороны, такой внутренний диалог подвигает исследователя и поиску до-ментальных подтверждений интуитивным озарениям. К счастью, они нашлись. При изучении оригинала фотографии экспозиции выставки ОБМОХУ, проходившей в Москве в 1921 году, любезно предоставленной семьей А. Родченко, на дальнем плане экспозиции, заветной работами К. Иогансона, удалось обнаружить недостаток композиции. Три стальные стержня приблизительно по одному метру длиной и девять штук растопленных образуют самонапряженную конструкцию. Означительная особенность композиции состоит в наличии трех не сопрягающихся одинаковых стержней как бы шпатель в сетке из девяти растопленных ванг, образующие рисунок трехгранной пирамиды К. Иогансон впервые вывел нам простейший пространственный модуль из нового класса конструкций, вновь открытого в конце 30-х годов Б. Фуадером и названного им tensil-integraty. У нас в стране они известны как самонапряженные конструкции или мгновенно-жесткие. С точки зрения классической механики, открытый К. Иогансоном модуль является системой с недостаточными связями и его пространственная неизменяемость достигается за счет особого набора длины составляющих его стержней и ванг. По сути дела — это механизм, но без жестких шарниров.

К. Иогансон виртуозно использовала это свойство изобретенной им конструкции в другой своей композиции, составленной из трех стальных стержней и семи растопок. Баланс сил в конструкции был достигнут с помощью уменьшения общей высоты композиции, удлинения двух ванг в верхнем треугольнике и противовеса свободно парящего стержня двум лежащим друг на друге стальным стержням. При толчке свободно парящего стержня тонкая балансировка сил композиции нарушается и мы видим медленно угасающее, плавное астречное движение всех элементов композиции.

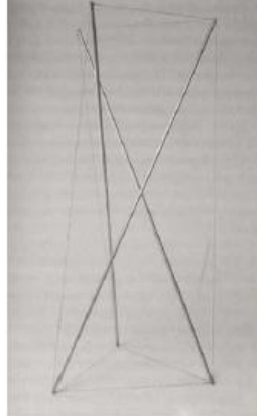
За последние 30 лет теории и практика самонапряженных конструкций шагнула далеко вперед. Предложены проекты их использования в самовозводящихся космических радиотелескопах, покрытых зданиях и сооружениях, созданы оригинальные скульптурные композиции (Ж. Спелсон, США и др.) и даже музыкальные конструктивные инструменты-композиции (В. Колейчук).

его к открытию новой конструктивной системы. Однако, чтобы это можно было сказать со всей определенностью, не хватало последнего шага (фанга) в исследовании творчества К. Иогансона. Не хватало одной-единственной композиции. Хотя, интуитивно, ощущалось, что она должна занять всю формообразующую композицию автора. Ее отсутствие создавало впечатление незавершенности всей серии работ, некой драматической паузой перед про-

К.Иогансон. «Механическая конструкция» (надпись на этикетке работы на выставке ОБМОХУ), 1921. Конструкция с минимальным количеством ванг. Недостаточная связь свободно висит слева

20
21

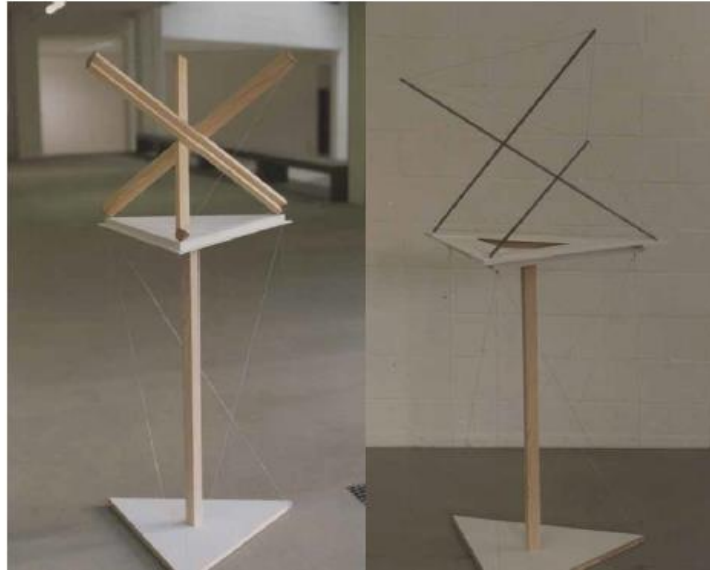

Реконструкция работы «Самонапряженная конструкция», 1921-1931. Выставка «Великая утопия», 1991

Вид экспозиции «Великая утопия», 1992. Музей Соломона Р. Гугенхайма. Нью-Йорк

Крест, 1921-1993. Музей Вильгельма Лембрунда. Дуйсбург, Германия

Механическая структура, 1921-1993. Музей Вильгельма Лембрунда. Дуйсбург, Германия

AlumForum

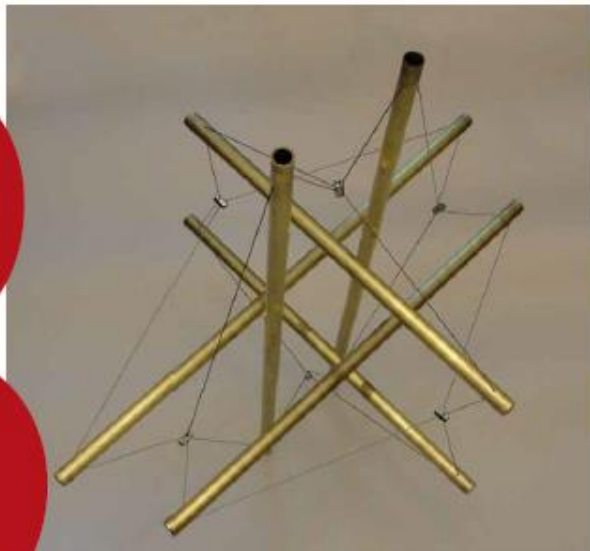
21-23 сентября 2021

Технопарк Сколково
Москва

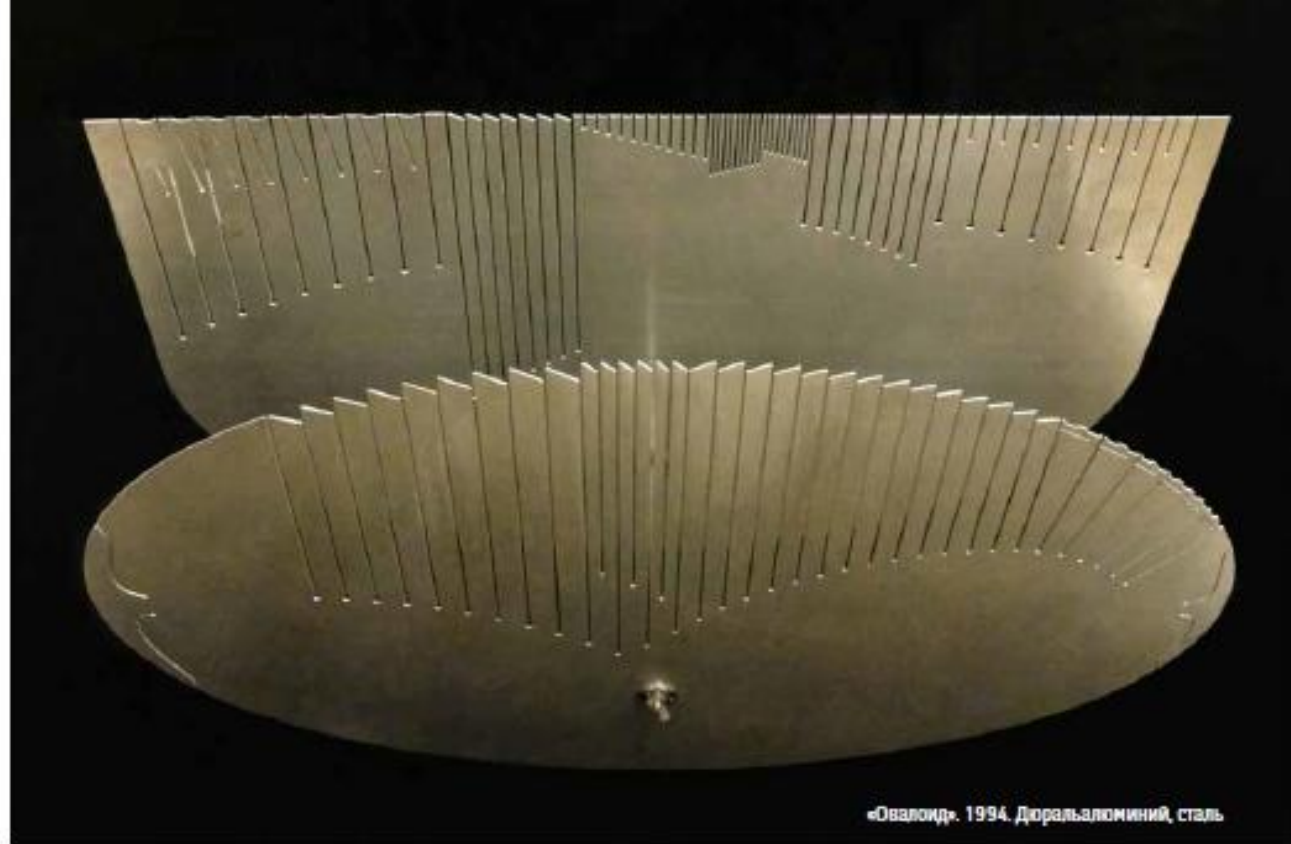

Звуковые объекты – необычные музыкальные инструменты

З

«Самонапряженные колокола», 1995
Трубы латунные, стальные струны

«Овалойд». 1994. Дюралюминий, сталь

Овалойд. 1994. Звуковой акустический объект. Металлосинтезатор. На О. возможны следующие виды звукоизвлечения: посредством удара, трением смычка или трением различного вида терочками из кожи, резины, стекла и металла. 2 металлические пластины, стоящие параллельно и касающиеся резонатора (деки) в 2-х точках, при игре на них создают эффект пространственного звука (реверберации) с длительной амплитудой затухания. Эффект реверберации возникает по причине минимального контакта инструмента с резонаторным ящиком (всего

в 2-х точках), что в свою очередь создает предпосылки для сложных свободных вибраций металлических пластин в различных направлениях. В некоторых случаях при игре на О. происходят неожиданные резонансные явления в элементах инструмента, создающие сложные звуковые комбинации. Спектр звуковой палитры определяется как свойствами материала инструмента (в данном случае металла) и способами звукоизвлечения, так и свойствами материалов звукоизвлекающих приспособлений, сделанных из стекла, металла, кожи, резины, дерева и т. п. Тембро-

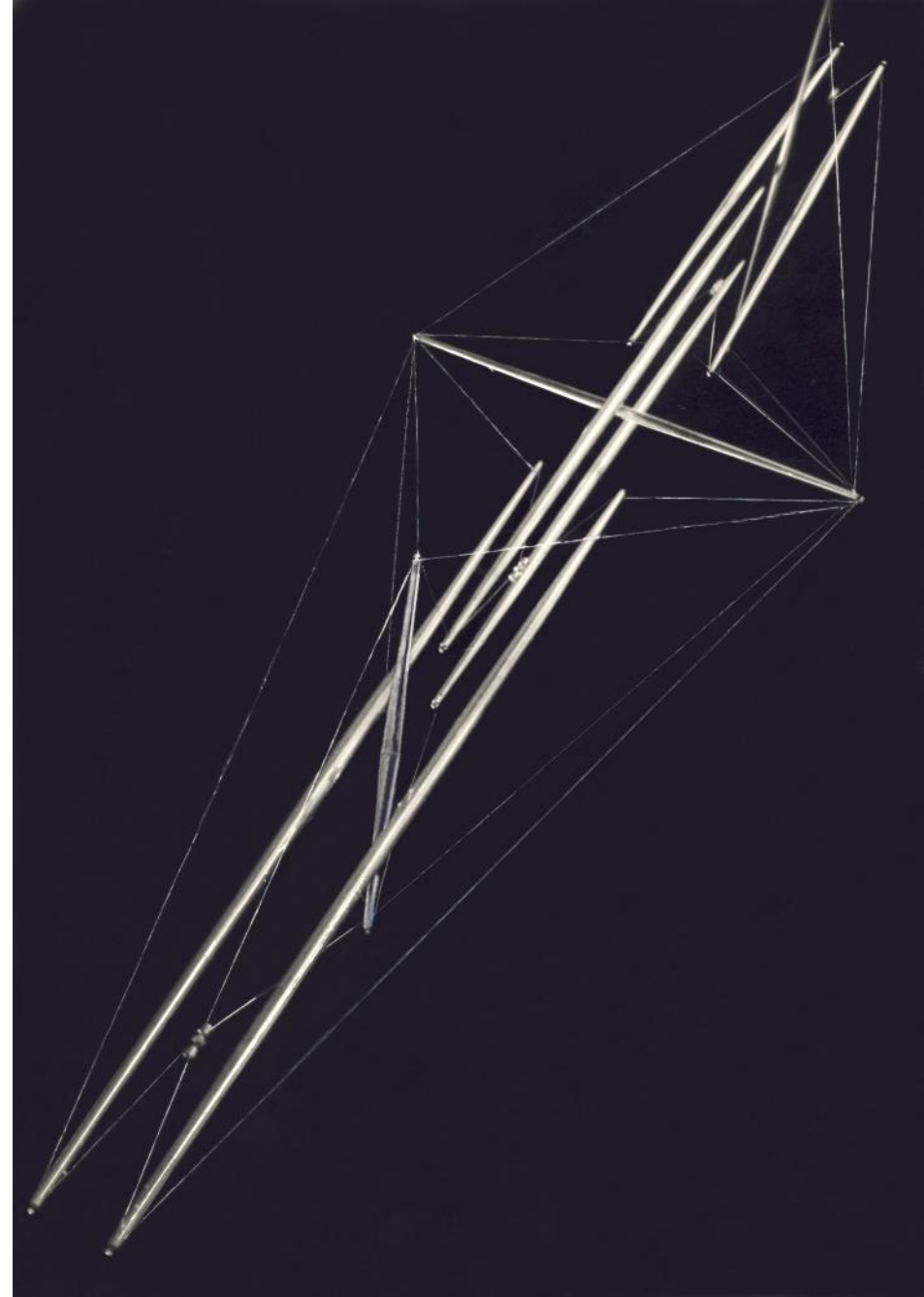
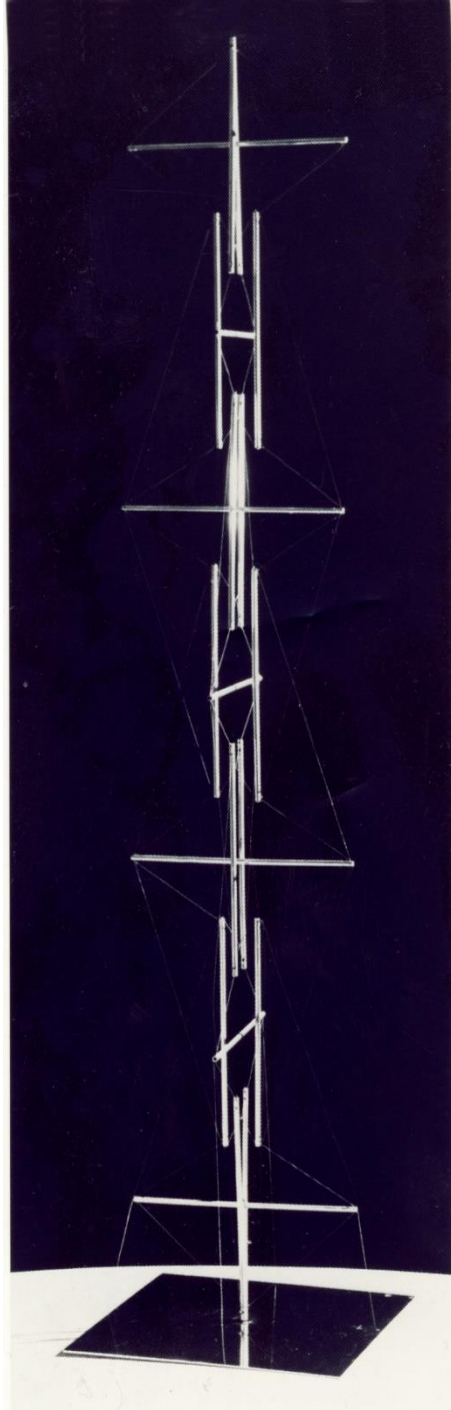
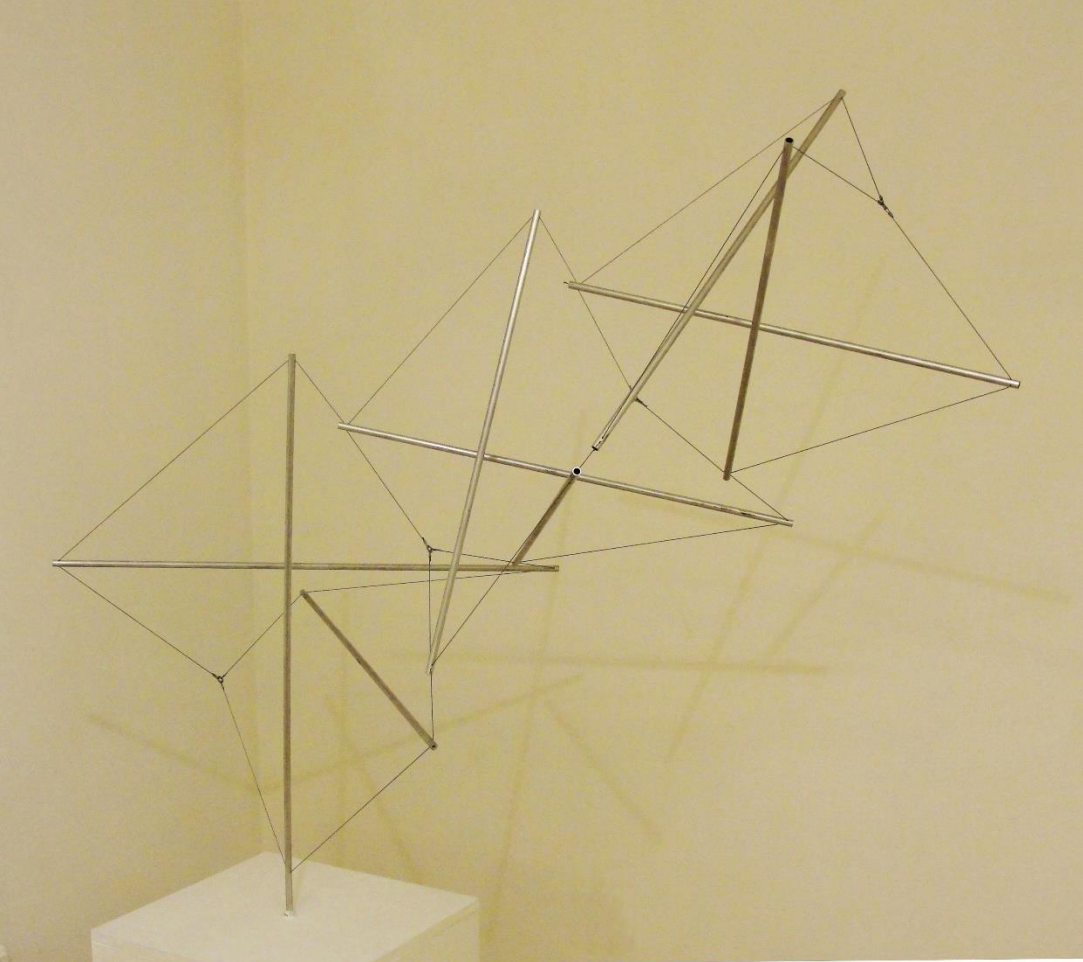
вые и высотные характеристики звучания инструмента имеют широкий диапазон – от звука литавр до звука колокольчиков, от тембров, подобных человеческому голосу или скрипке, до квазисинтезаторных, компьютерных. Поэтому иногда О. называют металлозвукосинтезатором. О. обладает большим количеством звуковых тембровых оттенков, предоставляя тем самым композиторам и исполнителям значительные возможности демонстрации их воображения и фантазии.

AlumForum

21–23 сентября 2021

Технопарк Сколково
Москва

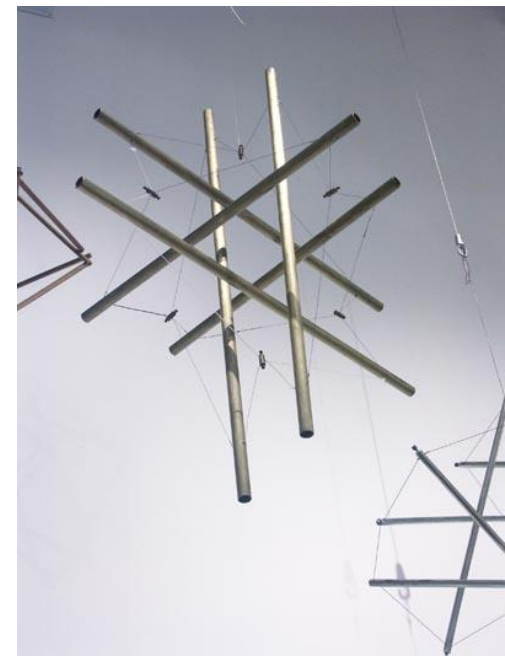

AlumForum

21-23 сентября 2021

Технопарк Сколково
Москва

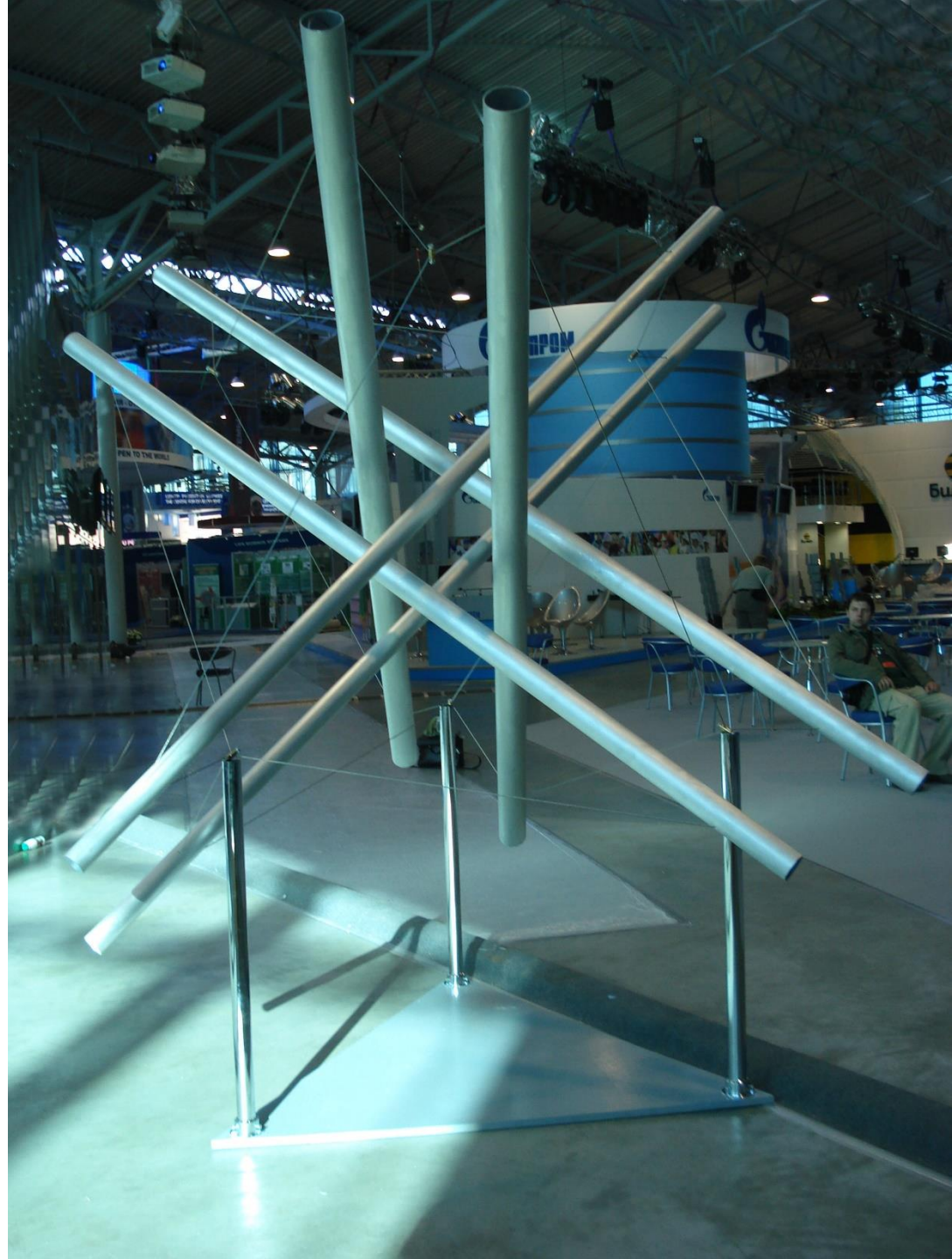

AlumForum

21-23 сентября 2021

Технопарк Сколково
Москва

AlumForum

21-23 сентября 2021

Технопарк Сколково
Москва

Реквизит для фильма

«Кин-дза-дза» — предметы внеземной цивилизации

Резюме

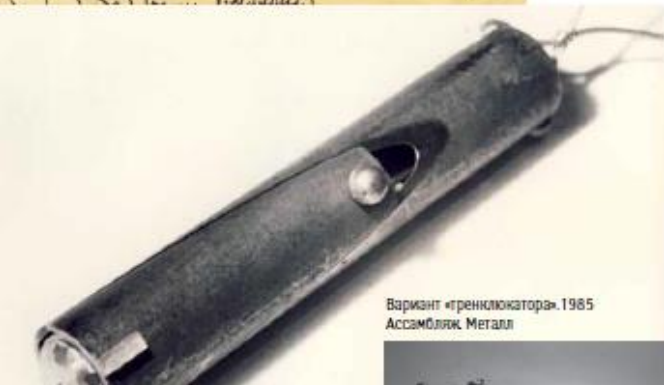
«Машинка перемещения»
Человек с рога
Варяний рывок
Альра - Демон

Миниканатор (3 варианта) - 1 далекий (короткий)
Ломанка - 1 для Цак (далекий) всего 3 варианта (30 секунд)
Авизация - 1 штука (карт 2)

Музыкальный инструмент (оружие)
1. Эциллоп - 3 варианта
2. Кирф - 1 вариант
3. Кошелек

5. Основа музыки
7. Финансирование (2 варианта)
8. Замысловатая техника
9. Пивот (с-е, муфта)
10. Чаша (дальний)
11. Очки для зрения
12. Перфорация (3 варианта)
13. Бритва, которой

«Цак». 1985. Латунь, сталь, пластик

Вариант «тренклокатора». 1985
Ассамбляж. Металл

«Машинка перемещения». 1985. Латунь, стальные шарики, линзы

«Тренклокатор». Оружие. 1985. Стальная труба, алюминий, фрагменты радиолампы

«Музыкальный инструмент». 1985
Бумага, тушь

«Музыкальный инструмент». 1985.
Ассамбляж. Латунь

«Гравиталпа». 1985. Сталь, алюминий, пружина

О том как слова стали предметами рассказать сложно. Почти никакой режиссерской установки, что это за предметы такие, не было. Были названия - цак, тренклокатор, гравиталпа, музыкальные инструменты, визитор, звуковые колонки, дельта и т.д. Что это, как это - непонятно. В первый момент потонуло на хай-тек. Полированный металл, прецизионное исполнение. А потом, когда съездили в пустыню, все встало на свои места. Кстати, в пустыне металл ржавеет мгновенно. Концентрация солей в воздухе заградельная. Это одна из причин появления миражей. Так появилась идея все сделать ржавым,

окисленным, но работающим. Светящимся, вращающимся, движущимся. Дал мне как-то Г. Даниелия кругляшек из 10 мм. латуни, битый перебитый. Понравился он мне. Откинул я от него четверть, поставил ее на шарнир, затем набил на поверхность диска стальные шарики, вставил микро лампочку, линзочки. Привез Г. Даниелия. Он посмотрел, пощупал, положил в карман - значит понравился. Оказалось, что это машинка перемещения. За время съемок было сделано более двадцати предметов неизвестной цивилизации. Жаль, что не удалось сделать выставку.

30 лет легендарному фильму «Кин-дза-дза!»

- ТЫ КТО? Я СПРАШИВАЮ - ТЫ КТО?
- ПРИШЕЛЦА! ПРОПАС!
- НЕТ, ТЫ ПИЩАК! А ТЫ КТО?
- Я ГРУЗИН.
- НЕ-Е-Т, ТЫ ТОЖЕ ПИЩАК! ТЫ ПИЩАК! ОН ПИЩАК! А Я - ЧАПАННИ!
И ОН! - ЧАПАННИ! ТАК ЧТО ТЫ ЦАК НАДЕТЬ И В ПЕПЕЛАЦ СЕДИ, ЯСНО?

КЦ — спичка
Цак — колокольчик для носа

Эцих — ящик для узников
Эцилоп — представитель власти
Пепелац — межзвездный корабль
Гравиталпа — деталь от мотора пепелаца
Кю — допустимое в обществе ругательство
Ку — все остальные слова

AlumForum

21-23 сентября 2021

Технопарк Сколково
Москва

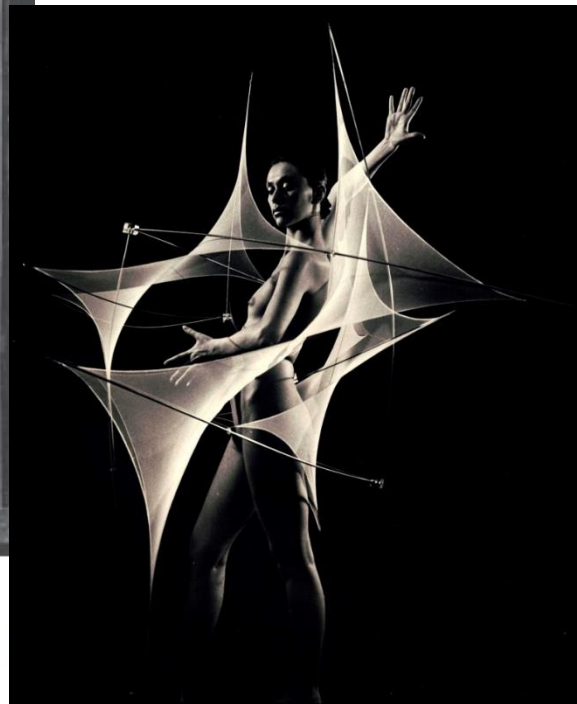
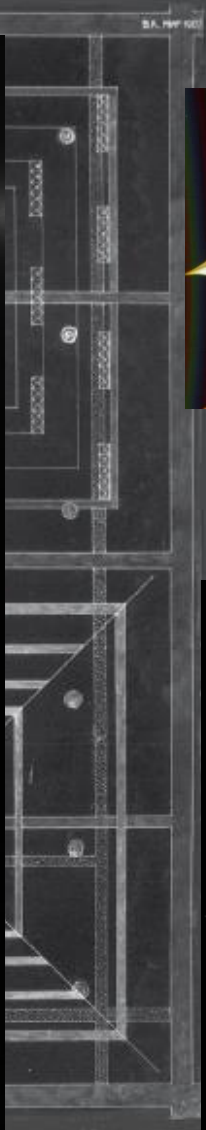

Тотальный театр – проект серии взаимосвязанных пространств и типов среды с различными видами представлений, в которых принимают участие и зрители

«Тотальный театр». 1967. Бумага, оргалит, темпера, карандаш. 100x100 см.

Эскизы «Тотального театра». 1967 Бумага, тушь.

Проект «Тотального театра» (1967г.) сопровождался небольшой повисительной запиской, воспроизведение которой представляется небезынтересным в методическом плане. «Первый экспериментальный проект является концептуальной графической моделью, а не архитектурной программой. Он представляет собой пространственную организацию пяти элементов. Что это за элементы? 1. Собственно театр (в центре). 2. Город. 3. Лес. 4. Вода. 5. Тер-

ритория измерения (пространство над землей). Каждый из элементов представлен в виде структуры различной плотности от центра к периферии. Возможное пересечение структур создаст непрерывно меняющийся спектр местных композиций. В проекте дана попытка в святой форме представить все возможные пространства театрального действия. Водные феерии, городские карнавалы, воздушный театр и классический театр». Добавим к этому, что площадь

территории тотального театра проектировалась в размере 1000x1000 м, и на ней должны были жить и работать художники, скульпторы, артисты и т.д. В дополнение к актуальным в 1960-х годах научным городам предлагалось построить город (район) для творческих работников.

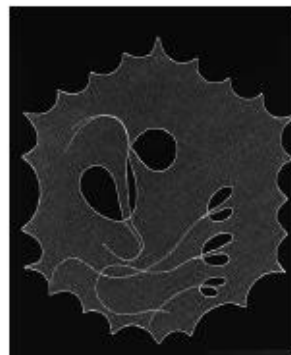
AlumForum

21–23 сентября 2021

Технопарк Сколково
Москва

Эксперимент навсегда

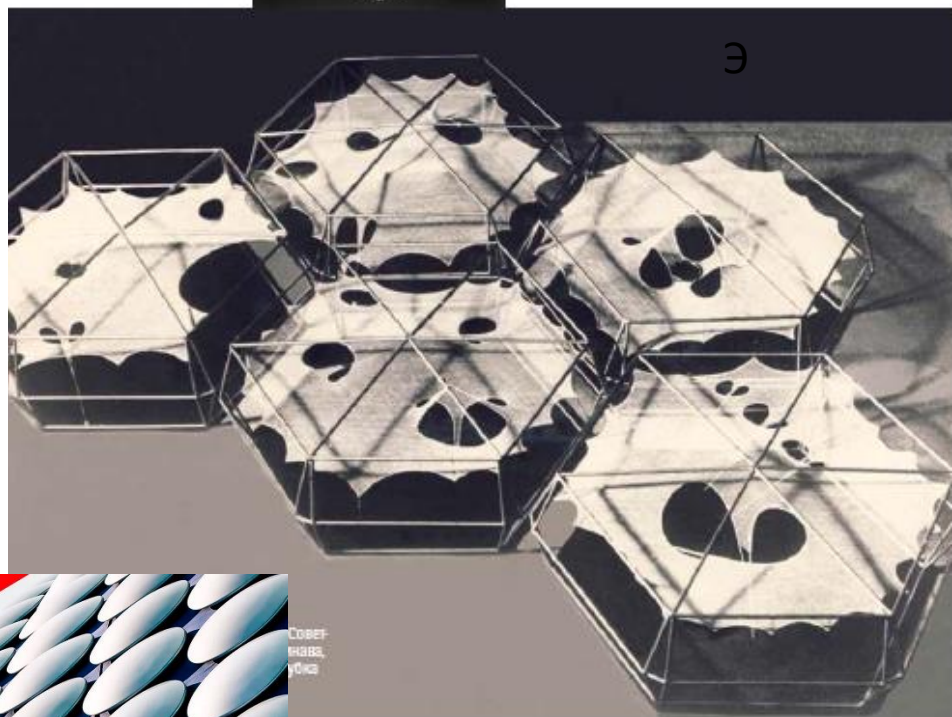
Сетчатая композиция. 1979.
Капроновая сетка,
нить, трубка

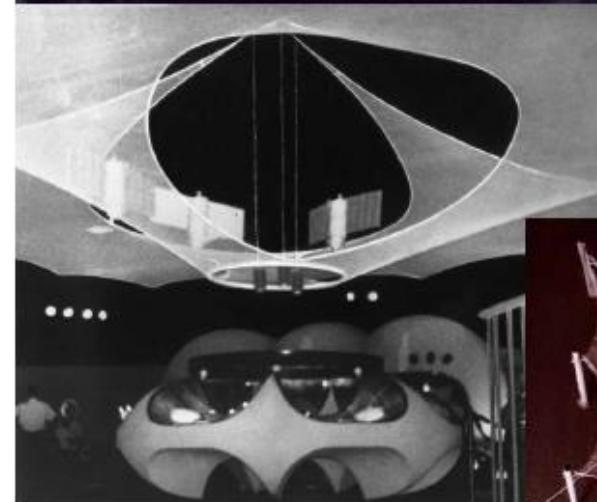
Крой и модель сетчатой
композиции. 1974
Капроновая сетка, нить,
трубка

В другом случае формы пространственных композиций создаются изменением геометрии так называемых сетей Чебишева. Пространственные построения осуществляются густовой кривизной создается за счет изменения углов в растянутой сети и за счет специального расбора самой сети по линиям раннего напряжения. Образные характеристики сетчатых композиций – легкость, прозрачность, пространственная сложность, бионичность, эстетичность рисунка – программируются в большей мере исходными геометрико-конструктивными принципами трансформации сети, ее механическими свойствами.

Э

Экспозиция советского павильона на
ЭКСПО-75

Модель сетчатых композиций советского
павильона на ЭКСПО-85. Цукуба, Япония

AlumForum

21–23 сентября 2021

Технопарк Сколково
Москва

Совет
павильона,
Япония

Я — это я. Вячеслав Колейчук

AlumForum

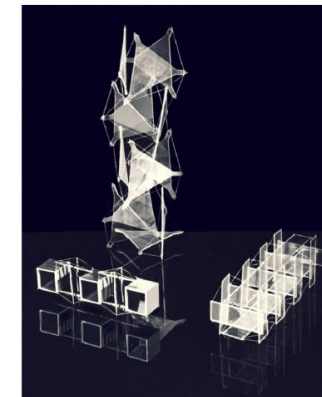
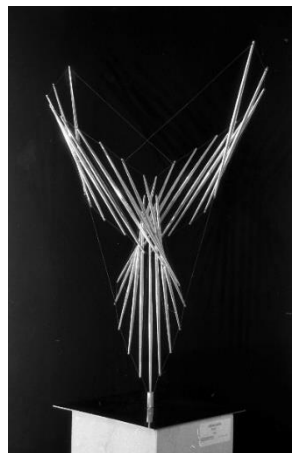
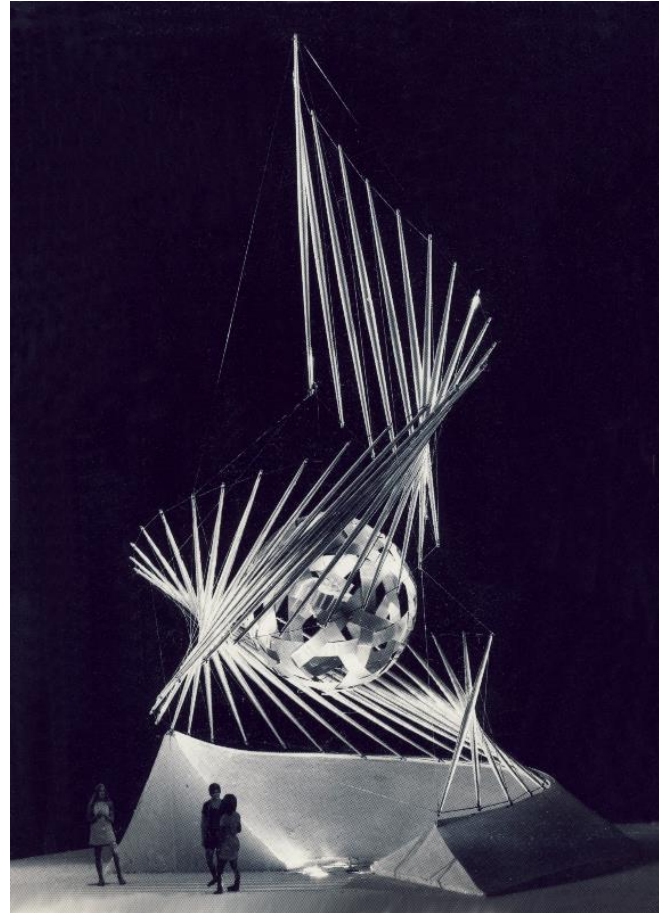
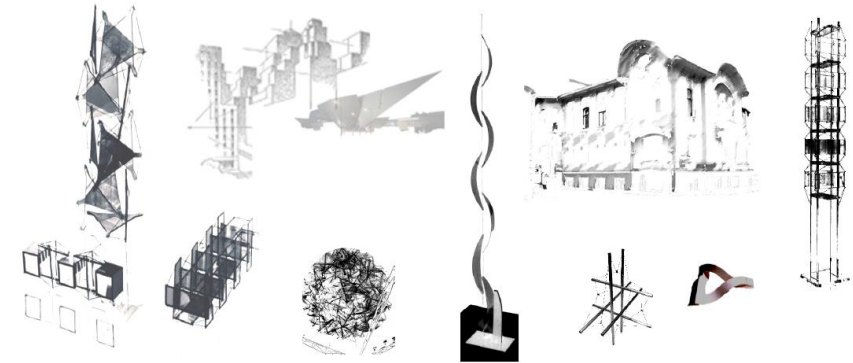
21–23 сентября 2021

Технопарк Сколково
Москва

Объекты Азбуки Колейчука - в городскую среду

- г. Москва, район Щукино. Композиция «Атом».
- г. Самара. Композиция «Солнце»
- г. Москва. Композиция «Стоящая нить»
- г. Клин. «Трубчатый Колокол»

AlumForum

21-23 сентября 2021

Технопарк Сколково
Москва

