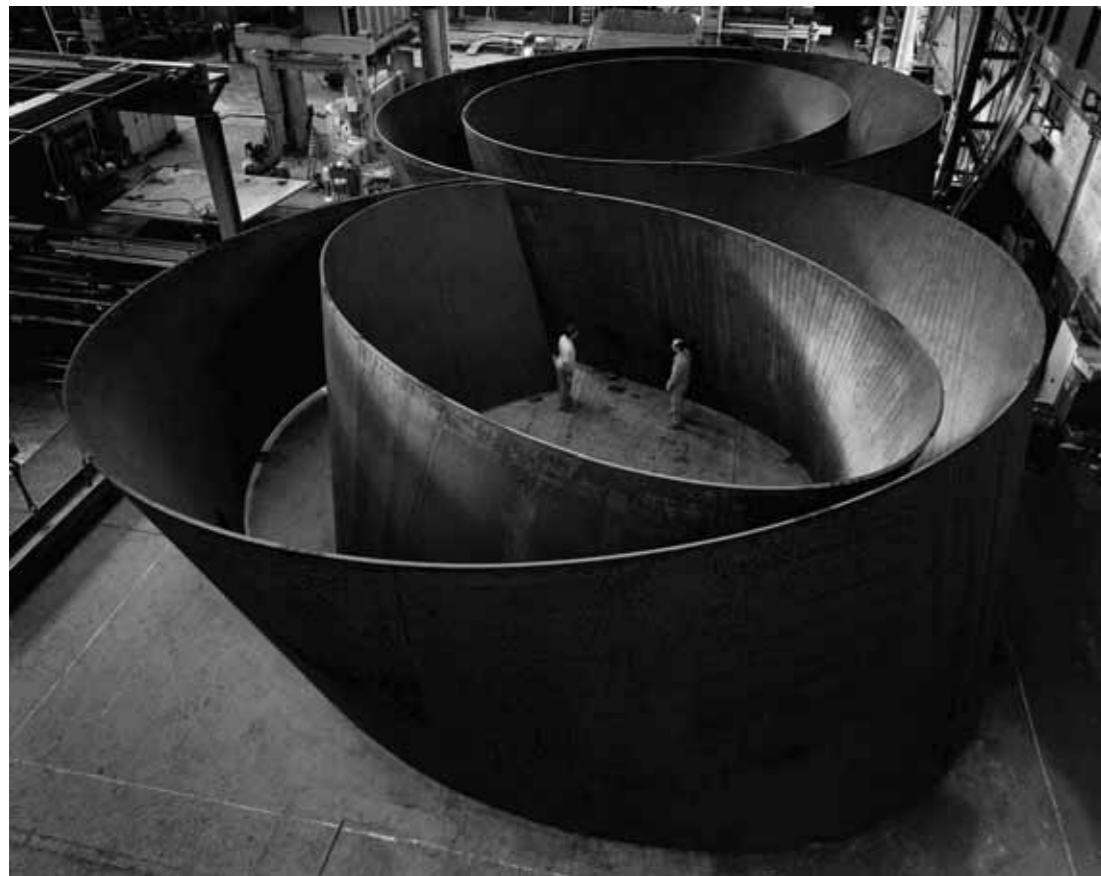

Последовательность. ▶
2006. Фрагмент

Sequence. 2006 ▶
Detail

РИЧАРД СЕРРА

СТАЛЬ – ЭТО СТИЛЬ

Последовательность.
2006
Сталь
Габаритные размеры:
3,9 × 12,4 × 19,9 м
Коллекция художника

Sequence. 2006
Weatherproof steel
Overall: 3.9 by 12.4
by 19.9 m
Collection of the artist

Каждая инсталляция, каждая выставка Ричарда Серры – весомое во всех смыслах слова событие в современном искусстве. Скульптуры Серры – это лаконизм формы, сведение используемых пластических средств до необходимого минимума, достаточного, впрочем, для достижения максимальной выразительности. Многотонные, многотровые свободно стоящие стальные инсталляции Серры являются результатом нового пластического мышления, представляют собой новую семантику скульптуры.

Если некоторые архитектурные сооружения воспринимаются как скульптурные – таково, скажем, здание Музея Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке или Венский дом искусства, – то многие масштабные скульптуры Серры подобны архитектурным объектам. Как и у архитектора, в его художественном языке заметное место занимают арки, дуги, спирали, торусы, углы; как и архитектор, Серра планирует и проектирует пространство для посетителей (зрителей): входы, проходы, маршруты, выходы, точки обозрения... По словам самого мастера, его закручивающиеся плоскости в равной мере походят и на изображения змей на памятниках ацтекской культуры, и на петлю Мебиуса.

В отличие от многих современных художников, активнейшим образом применяющих достижения мультимедийных высоких технологий и электроники, Серра максимально использует технологии куда более традиционные, в первую очередь такие, как сталепрокат. При этом он мастерски соединяет фантазию и расчет, искусство и инженерию, минимализм и монументализм. Выставка в нью-йоркском Музее современного искусства (MoMA) стала возможной только после реконструкции музея, в ходе которой было обеспечено размещение многотонных артефактов, подобных скульптурам Серры.

Скульптура – сугубо молчаливый вид искусства, но это не относится к работам Серры, особенно в дни выставок. Внутри его скульптур не смолкает человеческая речь: обходя их, путешествуя внутри колоссальных стальных или свинцовых плоскостей, временами останавливаясь и вновь продолжая нелегкий путь познания современного искусства, зрители разговаривают, обмениваясь впечатлениями, ну а массивные дуги и спирали отражают по всем правилам физики звуковые колебания, при этом почти не выпуская их наружу, и формируют замысловатые разновидности акустических эффектов эхо.

RICHARD SERRA

STYLE IN STEEL

Лента. 2006
Сталь
Габаритные размеры:
3,9 × 11,1 × 21,9 м;
пластина толщиной
5,1 см
Музей искусств округа
Лос-Анджелес.
Дар Эли и Эдит Брод

Band. 2006
Weatherproof steel
Overall: 3.9 by 11.1 by
21.9 m; 5.1 cm thick
Los Angeles County Museum
of Art. Gift of Eli and Edythe
Broad

Richard Serra is undeniably a great name in contemporary art. Each of his installations or exhibitions is considered a major artistic event. Serra's sculpture is associated with a certain laconism in form, as well as minimal plastic means aimed to reach the maximum of expression. His multi-tone self-supporting steel installations are the result of a new sculptural mentality and reveal a novel semantics in sculpture.

Some architectural masterpieces are perceived like giant sculptures, with one of the best examples being the building of the Guggenheim Museum in New York. As for some of Serra's sculptures they resemble architectural artefacts. Serra's artistic language is close to that of an architect: he uses such elements as arcs, spirals, toruses, curved spaces... The curling form of his sculptures – Serra says – is like an Aztec snake or a Mobius strip. And like an architect he designs the outer and inner space of his installations so that the viewer can enter, explore, walk in and out, in other words interact with Serra's art works, gaining some kind of experience in a really very special communication with contemporary art.

Unlike many contemporary artists who in their art works use multimedia Hi-tech and electronic devices and techniques, Serra relies "upon the industrial sector ... upon structural and civil engineers ... Steel mills, shipyards and factory plants have become his on-the-road extended studios." He happily blends fantasy, art, engineering and minimalism. To make Serra's exhibitions possible the Museum of Modern Art's second floor gallery had to be specially reinforced to support his weighty works. The three sculptures are displayed in the block-wide, column-free space of the contemporary gallery designed with heavy load-bearing floors for Serra's works during MoMA's 2002-04 reconstruction.

Sculpture is mute – at least, traditional sculpture. But Serra's gargantuan sculptures are far from being orthodox. They echo the voices of those who are walking inside acting like echo chambers.

Born in 1939 in California, Richard Serra was trained as a painter at Yale University. He travelled to France on a Yale Travelling Fellowship and to Italy on a Fulbright grant, and also throughout southern Europe and northern Africa. Having abandoned painting for sculpture Serra settled in New York. In the early 1960s he was in

Инверсия ▶
закрученного
торуса. 2006
Сталь, два закру-
ченных торуса
Габаритные размеры:
3,9 × 11 × 17,9 м
каждый; пластина
толщиной 5,1 см
Коллекция художника

Torqued Torus ▶
Inversion. 2006
Weatherproof steel
Two torqued toruses,
each overall: 3.9 by 11
by 17.9 m;
plate: 5.1 cm thick
Collection of the artist

contact with Robert Rauschenberg, Ad Reinhardt and Frank Stella, later in New York with Carl Andre, Walter De Maria, Eva Hesse, Sol LeWitt, and Robert Smithson. He has received a number of very prestigious national and international awards. The sculptor seems to be working non-stop, commissioning new steel masterpieces to be melted and tempered at steel mills.

Some of Serra's sculptures are becoming part of their environment with time, perceived as something belonging to a particular place – the fate of a real monument, and a very happy one for them, indeed.

Natella Voiskounski

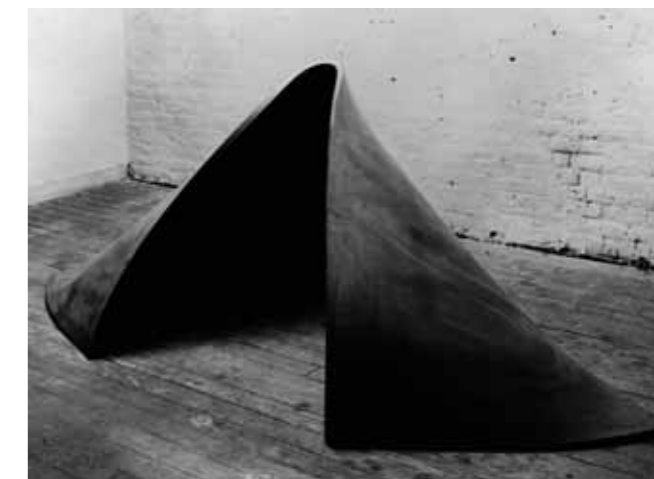
One of the preeminent sculptors of our era, Richard Serra is acclaimed for his challenging and innovative work, which emphasizes process, materials, and an engagement with viewer and site. "Richard Serra Sculpture: Forty Years" is a major exhibition of 27 works that span

the artist's career – from his early experiments with materials such as rubber, neon, and lead, to monumental pieces of his late career and three new sculptures being exhibited for the first time. Works in the exhibition are drawn from museums and public institutions, private collections, and the artist.

In the early 1960s, Serra worked with unconventional, industrial materials and began to accentuate the physical properties of his work. The exhibition begins with works from the 1960s, including "Belts" (1966–67) and "Doors" (1966–67), for which he used materials such as vulcanized rubber and neon, breaking with the traditional definition of sculpture by presenting these unorthodox materials on the wall. Serra subsequently expanded his spatial and temporal approach to sculpture, focusing primarily on large-scale, site-specific works that create a dialogue with a particular architectural, urban, or landscape setting. One of the

Подъем. 1967
Вулканизированная
резина. 91,4 × 200 ×
152,4 см
Коллекция художника

To lift. 1967
Vulcanized rubber
91.4 by 200
by 152.4 cm
Collection of the artist

Подпорка. 1968
Свинец
Пластина: 152,4 × 152,4 × 0,3 см;
шест длиной 2,4 м
Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк.
Дар Фонда Говарда и Джин Липман

Проп. 1968
Lead
Plate: 152.4cm
by 152.4 cm by 0.3 cm,
pole: 2.4 m long
Whitney Museum of American Art,
New York. Gift of the Howard
and Jean Lipman Foundation, Inc.

Ремни. 1966–1967
Вулканизированная резина и неоновые трубки. 182,8 см × 7,6 м × 50,8 см
Музей Соломона Рфуггенхайма, Нью-Йорк.
Коллекция Panza

Belts. 1966-1967
Vulcanized rubber and neon tubing. 182.8 cm by 7.6 m by 50.8 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, N.Y.
Panza collection

1 - 1 - 1 - 1. 1969
Свинец
Четыре пластины: 121,9 × 121,9 см каждая;
шест длиной 2,1 м
Коллекция земли Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф

1 - 1 - 1 - 1. 1969
Lead
Four plates, each 121.9 cm by 121.9 cm;
pole: 2.1 m long
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf

Подпорка весом в 1 тонну (Картонный домик). 1969 (новая сборка, 1986)
Твердый свинец
Четыре пластины: 122 × 122 × 2,5 см каждая.
Дар семьи Гринштейн.
© 2007 Richard Serra / Artists Rights Society (ARS), New York

One Ton Prop (House of Cards). 1969 (refabricated 1986)
Lead antimony, four plates, each 122 by 122 by 2.5 cm
Gift of the Grinstein Family.
© 2007 Richard Serra / Artists Rights Society (ARS), New York

first major steel pieces by Serra, "Circuit II" (1972–86), now in the collection of The Museum of Modern Art, consists of hot-rolled steel plates emerging from four corners of a room, providing an immersive environment as the viewer travels between the changing spaces established by the work. The equally bold "Delineator" (1974–75) comprises a large plate of hot-rolled steel installed on the ceiling and an equal-size plate on the floor, creating dialogues between ceiling and floor, and viewer and site.

Serra's purely abstract works invite a distinct interaction with viewers through the experience of walking in and around the sculptures and experiencing the changing environment. "Intersection II" (1992–93) and "Torqued Ellipse IV" (1999), which are in the Museum's collection, will be featured in The Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden. Despite the weight of the weatherproof steel used for these works, the sculptures present themselves with a certain buoyancy.

Three new sculptures – "Band" (2006), "Sequence" (2006), and "Torqued Torus Inversion" (2006) – will be installed in the Museum's second-floor Contemporary Galleries. This block-wide column-free space, with nearly 22-foot-high ceilings, features reinforced floors and special oversized entrances that accommodate the extraordinary size and weight of these large-scale works, which weigh up to 200 tons.

The extensive and varied installation of "Richard Serra Sculpture: Forty Years" will highlight the extraordinary invention and vision of this influential artist who has radicalized and extended the definition of sculpture.

The Editorial Board of the Tretyakov Gallery Magazine express their sincere gratitude to the MoMA Museum, New York for co-operation in the preparation of this article.

Ричард Серра родился в 1939 году, учился в Калифорнии, профессиональное образование получил в Йельском университете. В дальнейшем он стажировался во Франции и Италии, путешествовал по Северной Африке, искал себя и в живописи, и в скульптуре, а когда обрел свой индивидуальный художественный стиль, обосновался в Нью-Йорке. В молодые годы он контактировал с такими видными представителями своего поколения, как ныне знаменитый мастер «постживописной абстракции» Фрэнк Стела, и с такими мэтрами, как уже тогда прославившийся Роберт Раушенберг или пионер абстракционизма в США, преподаватель и художественный критик Эд Рейнхардт; позднее – с Карлом Андре, Уолтером де Марией, Евой Хессе, Солом Левиттом и Робертом Смитсоном.

Сейчас Серра сам уже давно мэтр, и его компетентным мнением интересуются начинающие художники. Серра – лауреат многих престижных наград и премий. Любопытно: в молодости ему довелось потрудиться на сталелитейном предприятии, зарабатывая себе на жизнь; теперь он снабжает работой новые поколения металлургов, передавая им свои, прямо скажем, не очень-то простые для изготовления заказы.

Выставленные под открытым небом, работы Серры со временем утрачивают свой первоначальный блеск, становясь привычным, почти «домашним» элементом окружающей среды. Такова судьба большинства памятников – надо признать, судьба завидная...

Натэлла Войскунская

Выставка «Скульптура Ричарда Серры: 40 лет» – это масштабная экспозиция, включающая 27 работ автора: от его ранних экспериментов с такими материалами, как резина, неоновые лампы или свинец, до монументальных скульптур, созданных уже зрелым мастером, включая три новых произведения. MoMA экспонирует работы, представленные музеями, общественными организациями, владельцами частных коллекций, а также являющиеся собственностью автора.

В начале 1960-х годов Серра работал с нетрадиционными сугубо производственными материалами, делая акцент именно на их физических свойствах. Экспозиция открывается его произведениями этого периода («Ремни» и «Двери», обе – 1966–1967). Серра создал эти скульптуры из вулканизированной резины и неоновых трубок, тем самым ломая все традиционные определения и представления об этом виде изобразительного искусства, к тому же размещая свои шедевры на стене. В дальнейшем он раздвинул временные и пространственные рамки скульптуры,

сосредоточив свое внимание прежде всего на масштабных монументальных работах, «вписанных» в определенную среду так, чтобы они взаимодействовали с архитектурным, урбанистическим или природным окружением. Одним из первых знаковых произведений Ричарда Серры из листовой стали является находящаяся в коллекции Музея современного искусства скульптура «Циркуляция II» ("Circuit II", 1972–1986), состоящая из скрученных стальных пластин, берущих начало в четырех углах комнаты и как бы затягивающих зрителя в это постоянно меняющееся пространство. Не менее смелая работа «Проекция» ("Delineator", 1974–1975) состоит из большой закрученной стальной пластины, вмонтированной в потолок, и соразмерной ей пластины на полу – таков своеобразный диалог между полом и потолком, низом и верхом, зрителем и местом действия.

Абстрактные произведения Серры совершенно отчетливым образом иницируют зрителя вступать во взаимодействие – ведь в его скульптуры можно войти, обойти их со всех сторон, прочувствовав, как меняется впечатление от них в зависимости от местонахождения. В Саду скульптур музея экспониру-

Пересечение II. 1992–1993
Сталь, четыре идентичные конические секции. Две секции высотой 400 см, длиной по внешней стороне 1570 см и толщиной 5,4 см; две секции высотой 400 см, длиной по внешней стороне 1550 см и толщиной 5,4 см
Музей современного искусства, Нью-Йорк. Дар Джо Карол и Рональда С. Лаудеров, 1998

Intersection II. 1992-1993
Weatherproof steel, four identical conical sections.
Two sections 400 cm high by 1570 cm along the cord by 5.4 cm thick;
two sections 400 cm high by 1550 cm along the cord by 5.4 cm thick.
The Museum of Modern Art, New York. Gift of Jo Carole and Ronald S. Lauder, 1998

ются две работы из коллекции MoMA – «Пересечение II» ("Intersection II", 1992–1993) и «Закрученный эллипс IV» ("Torqued Ellipse IV", 1999). Несмотря на свой огромный вес, они постоянно колеблются.

Три новые работы – «Лента» ("Band", 2006), «Последовательность» ("Sequence", 2006) и «Инверсия закрученного тора» ("Torqued Torus Inversion", 2006) – располагаются на третьем этаже музея. Это специально смоделированное выставочное пространство высотой 6,7 метра, с усиленным полом и огромными входными проемами, приспособлено для размещения экстраординарных по размеру и весу (до 200 тонн) монументальных произведений Серры.

Экспозиция «Скульптура Ричарда Серры: 40 лет» представляет чрезвычайно полно и во всем разнообразии инновационное творчество мастера, чье изобретательное видение и воображение оказали огромное влияние на само понимание скульптуры как вида искусства.

Редакция журнала «Третьяковская галерея» выражает свою искреннюю признательность нью-йоркскому Музею современного искусства (MoMA) за содействие в подготовке этой публикации.