

Металл в руках скульптора: интервью с Алексеем Золотаревым

Работы Алексея Золотарева хорошо известны не только украинцам, но и ценителям современной скульптуры за пределами нашей страны. Его художественная стратегия – это поиск истоков искусства авангарда начала XX века, развитие которого было прервано в 1920-30 годах.

Молодой скульптор стремится восполнить пробелы исторического художественного потока и продолжает традицию модернистского формотворчества, развивает ее, привнося новое содержание и актуальную проблематику. Используя универсальность языка геометрических форм, объемов и разных материалов, автор создает четкий символический ряд. В острых и подвижных открытых объемах зафиксировано ощущение сложной динамики развития современного мира. Одним из основных материалов, с которым работает Алексей, является металл. Какова роль металла в выражении творческой идеи автора?

Почему Вы выбрали скульптуру в качестве художественного выражения?

Алексей Золотарев: Так сложилось, что моя семья состоит из художников: мама, отчим и бабушка. Когда меня спросили, чем я хотел бы заниматься, ответ был – скульптурой. Я окончил среднюю художественную школу ДХСШ им. Т.Г. Шевченко, затем академию, специализировался на скульптуре. Когда я выпускался, то создал свою первую скульптуру из металла. Это был маленький музыкант из камня и бронзы. А потом был конкурс робот на Шулявке. Я принял в нем участие и выиграл. Появилась возможность реализовать проект «Движение супрематизма». Материалом стал металл - 8-миллиметровая сталь, она смотрелась лучше других материалов. Затем были другие мои проекты и разные материалы, но металл оставался основным в любой его ипостаси: будь то черный металл,

[кортежная](#)

или нержавеющая сталь, бронза или другие сплавы. И, кстати, сплавы я использую довольно часто. Вот и сейчас буду делать проект, где в качестве материала использую алюминий.

Время и пространство, нержавеющая сталь

Для Вас вопрос выбора материала является важным?

Алексей Золотарев: Материал имеет значение уже в контексте, либо в привязке к теме, к возможностям или определенной специфике. В любом случае, в основе всего - идея. Главное – это то, что создается в голове.

Как показывает мировая практика, из различных материалов можно создать разные вещи. Но, исходя из моего опыта, так или иначе, все равно используется металл. Его применяют в искусстве, наверное, с того времени, когда люди узнали о его существовании.

Масштабные работы из металла – это вопрос сотрудничества между людьми. У меня есть своя команда. Эти люди кроме выполнения моих заказов зачастую работают и с другими художниками и архитекторами. Например, у художника есть идея, и он хочет ее реализовать. Он идет на обычное производство, а там его просто не понимают. В этой ситуации мы являемся связующим звеном, мы объясняем идею художника. Мы можем реализовать проект таким образом, как этого хочет мастер, в том числе из различных материалов. Это может быть пластик, дерево и металл. За свою профессиональную жизнь я перепробовал все материалы.

Безусловно, в творческом процессе металл играет огромную роль – ведь даже если я создаю глиняную скульптуру, то делаю каркас из металла, то есть основа работы – металлическая. Так или иначе, металл явился одним из основных материалов. И даже, если говорить про обработку камня, то металл в этом процессе тоже используется. Металл, без сомнения, играет важную роль в жизни скульптора.

Расскажите, пожалуйста, детально о самом процессе реализации Вашей идеи в металле.

Алексей Золотарев: Давайте в качестве примера возьмем мое «Противостояние». Эта работа сейчас стоит на Бессарабской площади в Киеве. Кстати, пользователи интернета начали ее связывать с коронавирусом, да и я понемногу тоже. Это интересно.

Итак, как все начиналось? Был объявлен конкурс украинского кризисного медиацентра. Я принял в нем участие и выиграл. Идея этой работы родилась еще в 2014 году, и на эту тему был создан триптих «Механические апельсины». А «Противостояние» стало четвертым объектом этого цикла.

Противостояние, кортеновская сталь

В общем, я сделал эскиз. Потом совместно с архитекторами, моими коллегами, мы создали компьютерную модель с соответствующими расчетами и чертежами. Кроме 3D-модели для конкурса мы создали модель для печати. Я напечатал еще один эскиз в масштабе 1:10, что упрощает понимание объекта в плане изготовления. Закупил материалы согласно проекту. В работе использован кортен европейского производства. Именно этот материал является основным для архитекторов и скульпторов сегодня благодаря своим свойствам, в частности, стойкости к атмосферному влиянию. Конечно, существуют определенные альтернативные варианты, которые, например, используются в кораблестроении. Есть

[судостроительная сталь](#)

, однако у нее другая толщина, поэтому не всегда ее можно применять в качестве альтернативы. В этой работе также использована двутавровая балка. Работу создавали на нашем производстве совместно с моими коллегами Василием Грубляком и Евгением Немовым, с которыми мы уже более 10 лет создаем различные объекты. И финальная стадия – перевозка и установка скульптуры.

Механический альпсин, кортен

Интересно то, что работа будет путешествовать, когда мы переживем коронавирус. Она поедет в Одессу, потом во Львов и уже в Мариуполе останется навсегда.

Есть и совсем другие процессы создания объектов. Возьмем, например, работу «Ухо». Она выполнена в двух вариантах: в бронзе и в кортене. Бронзовый объект - экспериментальный и его изготовление занимает больше времени. Что касается варианта из кортена, то он создан стандартно по чертежам путем сварки металла. Работа с бронзой – более сложный процесс. Сначала изготовление объекта из глины, потом из гипса, затем отливка из бронзы. После этого работу нужно довести до совершенства, патинировать.

Есть работы, которые создавать очень просто. Например, мои рельефы. Здесь есть набор определенных материалов; работа формируется на плоскости с песком, углем и металлами, например, алюминием и кортеном. Все это перемешивается, и получаются такие работы, как «Низкая высота». Я и сейчас

работают в этой технике, создаю два рельефа и один объект из алюминия. Это будут большие фигуры. И каждая создается по-своему.

Птица, оцинкованная сталь

Может ли идея видоизменяться в процессе создания объекта?

Алексей Золотарев: Да, и примером может послужить то же «Противостояние», которое создавалось в период революции в Украине в 2014, но я смог реализовать эту идею только в 2019 году. У меня была четко сформулированная идея – противотанковый еж со сферой. С формальной точки зрения – это сфера и противотанковый еж, а с эмоциональной – на тот момент это было противостоянием людей и властей, правды и лжи, желанием двигаться в Европу или от нее. То есть процесс создания объекта сопровождали определенные мысли. И сегодня этот объект приобретает совершенно другую эмоциональную составляющую. Фактически это противостояние человечества и внеклеточных форм жизни, которые пытаются нас уничтожить (речь о коронавирусе). И вот передо мной моя работа. Я хожу вокруг нее и думаю: «А я ведь про это и не думал, а сейчас эта мысль пришла ко мне». Вот и изменение идеи.

Молекула, бронза

А есть ли абсолютно новый для Вас материал?

Алексей Золотарев: В нашей студии объемных материалов мы работали со всеми материалами. В то же время мы не занимаемся изготовлением масштабных больших работ, требующих покрытия анодированным металлом. Примером работ с использованием этой техники могут служить надувные собаки Джеффа Кунса. Эти работы созданы из металла. Процесс такой: объект погружается в ванну и на него намагничивается определенный состав. Это если быть очень кратким. Если честно, я не знаю деталей этой технологии, но выглядит работа замечательно. Я не говорю о художественной составляющей той или иной работы, а о самом процессе. У нас, например, такое воплотить технически невозможно.

Меня бы заинтересовало сотрудничество с большим производством. Когда я выиграл конкурс в Днепре, я должен был создавать свой объект на «Южмаше». Это был интересный эксперимент, но началась война, и все остановилось. Возможно, моя работа создается кем-то другим. А вот на западе Украины

будет огромное восьмиметровое «Ухо» из металла. Работа идет. Сейчас в процессе создания несколько работ, которые будут проектами. В Киеве тоже планируется провести несколько презентаций. На лето я планировал презентацию одной работы из кортена - геометрическая архаика, но в большом размере. Я такую делал в камне. А сейчас я ее трансформирую в большой размер и в кортен.

Ухо, кортеновская сталь

Но если помечтать, то мне было бы интересно поикать что-то в биотехнологиях. И я даже недавно начал интересоваться этим. Еще интересно подумать об абсолютно редких металлах. Почему бы нет? Например, титан – это неплохо.

Интересна и большая работа. Как наша «Родина-мать», например. Это, наверное, одна из самых масштабных работ в Украине. И с точки зрения реализации - это невероятный проект. На тот момент это была космическая технология.

И поэтому было бы очень хорошо, если бы большое производство интересовалось искусством, если бы появлялись проекты по сотрудничеству с художниками. Возьмем, к примеру, компанию «Интерпайп» Виктора Пинчука. Она построила новый завод в Днестре и пригласила туда Олафура Элиассона, датско-исландского художника. В результате их сотрудничества на территории современного технологичного завода представлены 4 крупнейших художественных объекта, на которые можно посмотреть, заказав экскурсию. Вот такой пример взаимодействия производства и искусства.

О чем мечтает скульптор Алексей Золотарев сегодня?

Алексей Золотарев: Если говорить о мечтах, то я хотел бы, чтобы наши люди начали больше интересоваться искусством. Есть много молодых художников, которых нужно поддерживать, которые создают прекрасные вещи. Искусство – это язык, инструмент для высказывания своих мыслей. Скульптура сегодня не является заказом или средством обслуживания определенных идеологий. Это высказывание художника, которое может быть как продуманным и четким, так и трансформирующимся. И это поднимает уровень развития нашего общества. Наш уровень культуры говорит о том, как с нами будут общаться в мире, как нас будут воспринимать.

