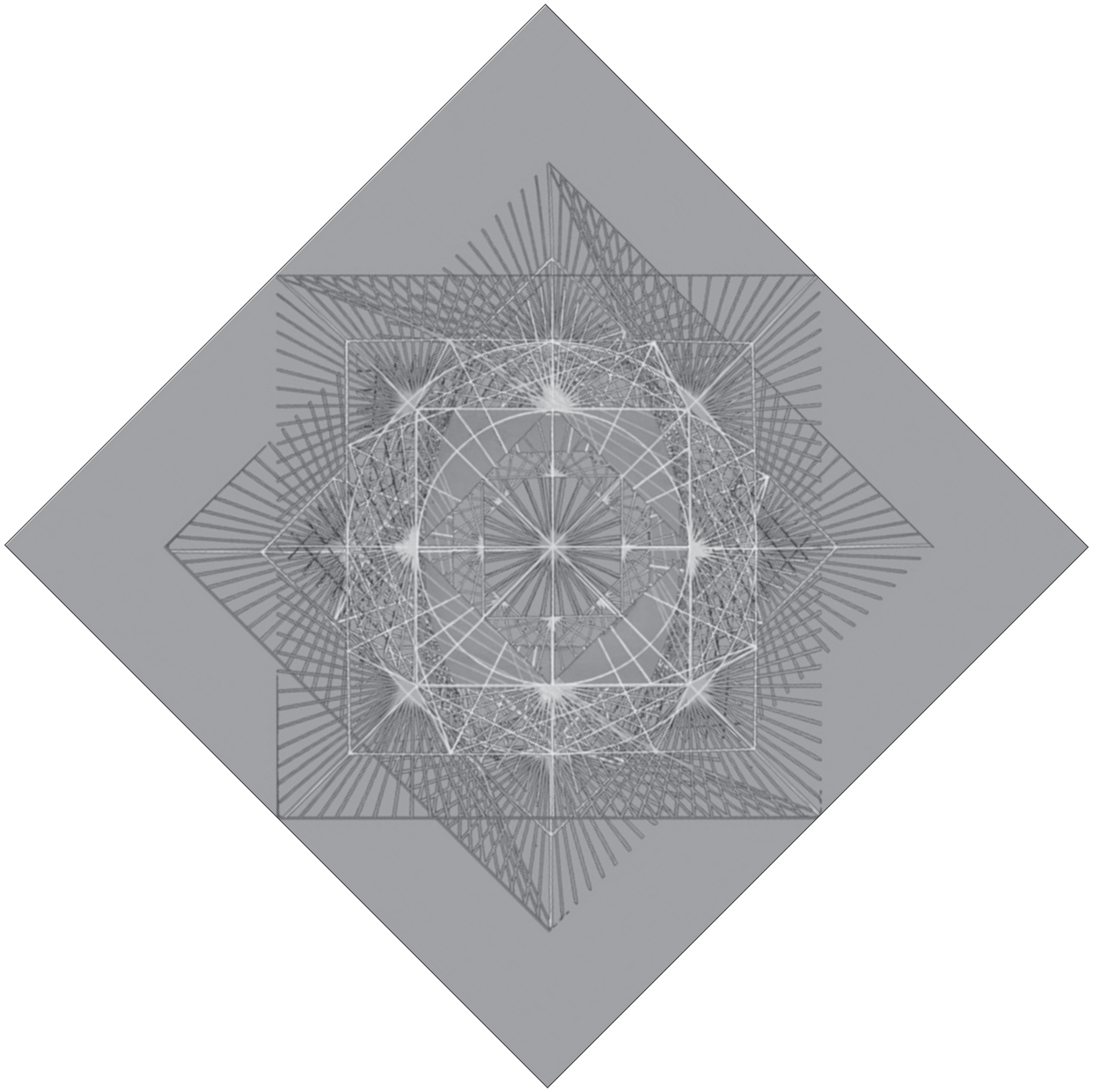
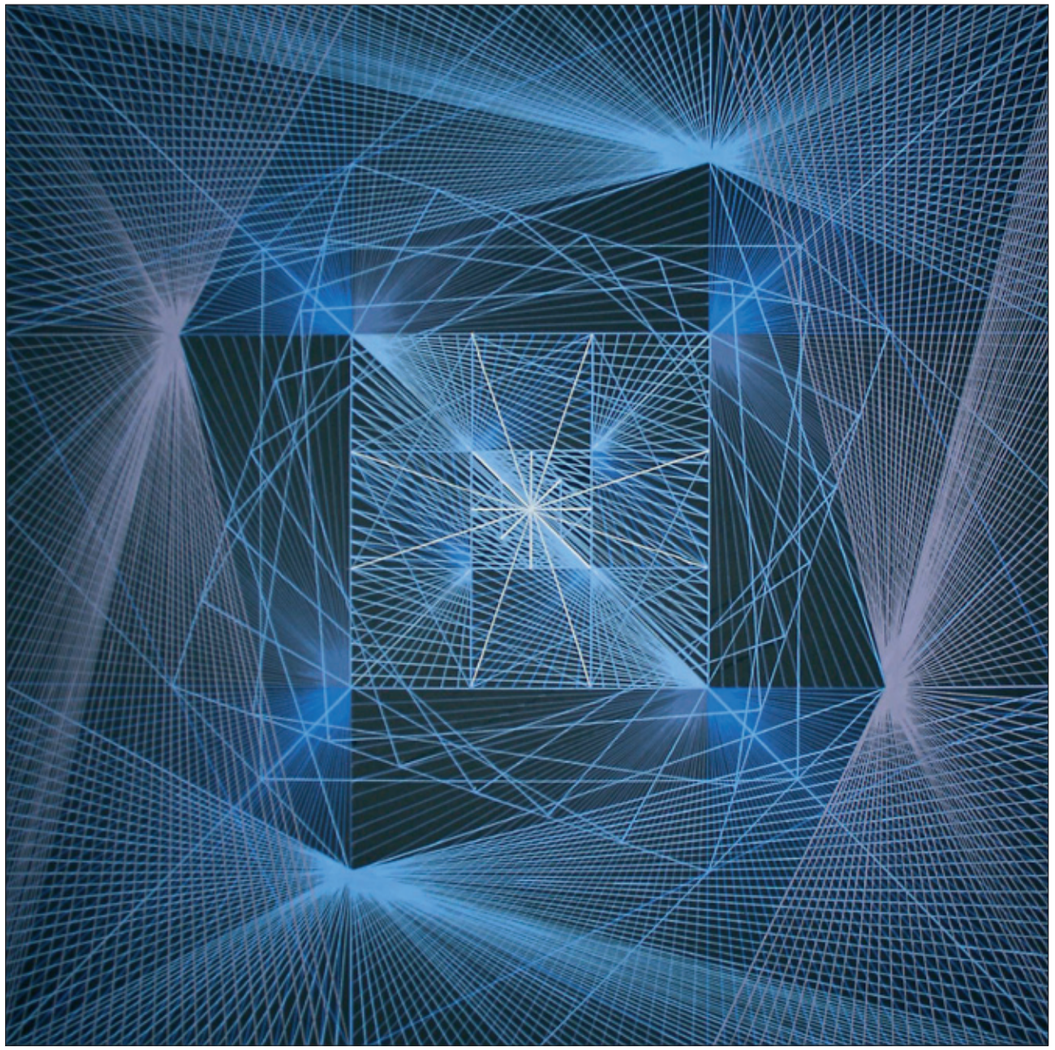
МАГИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

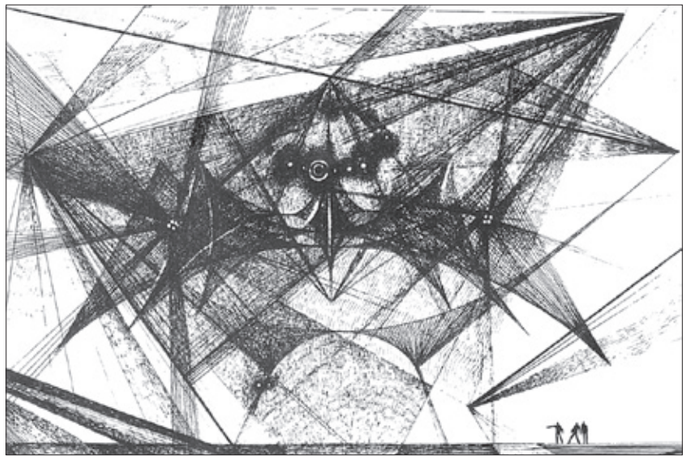


МАГИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

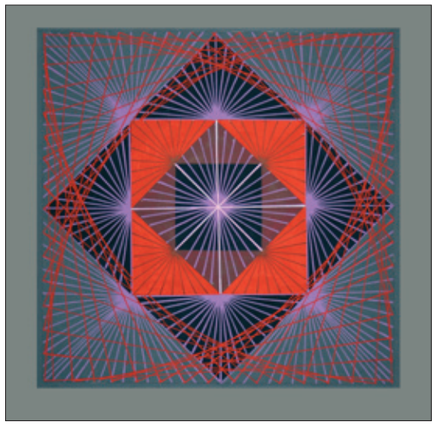
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ 2015



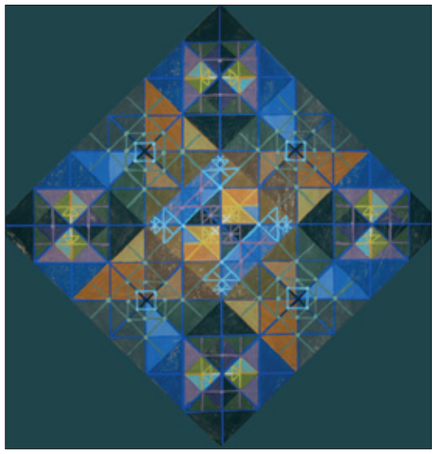
Первые творческие шаги в области изобразительной пластики. 1967



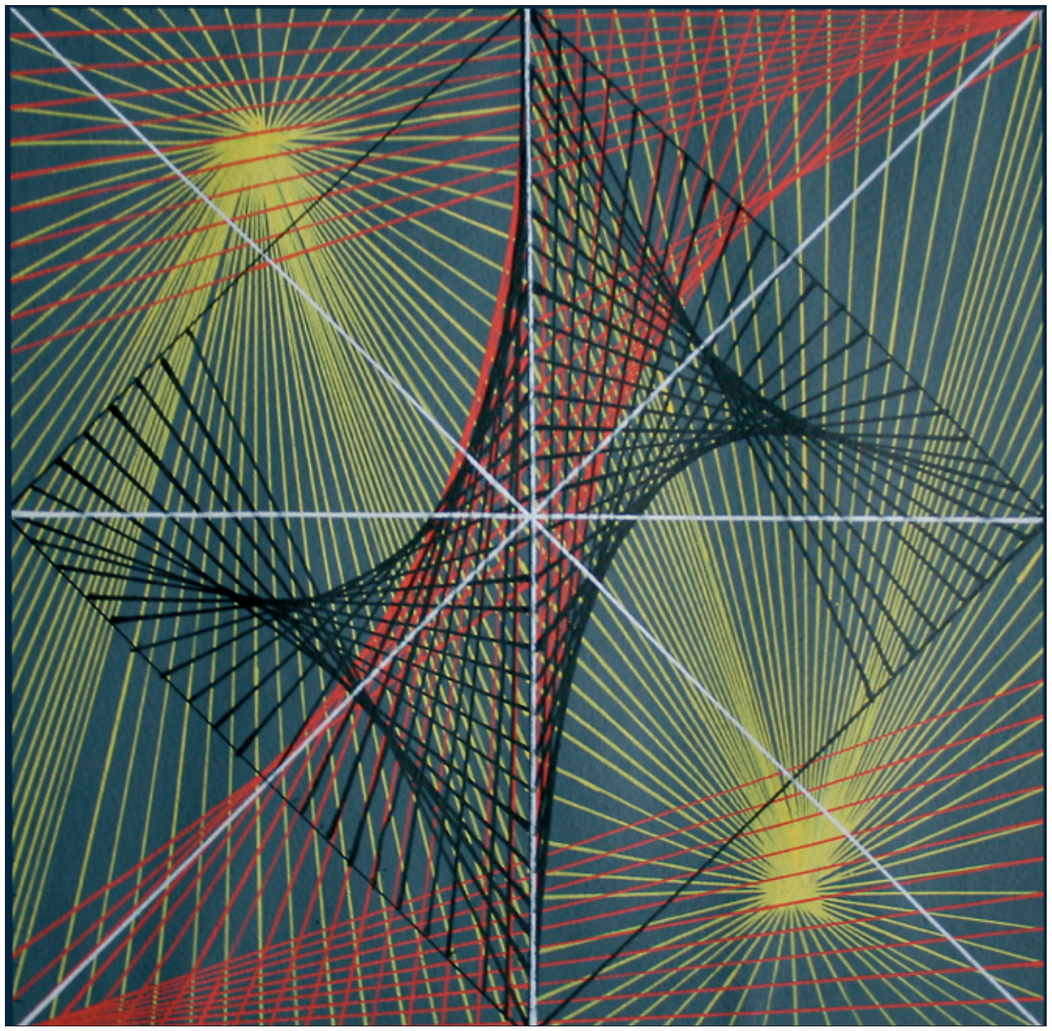
Фантастический проект (офисная бумага, тушь, перо). 1968



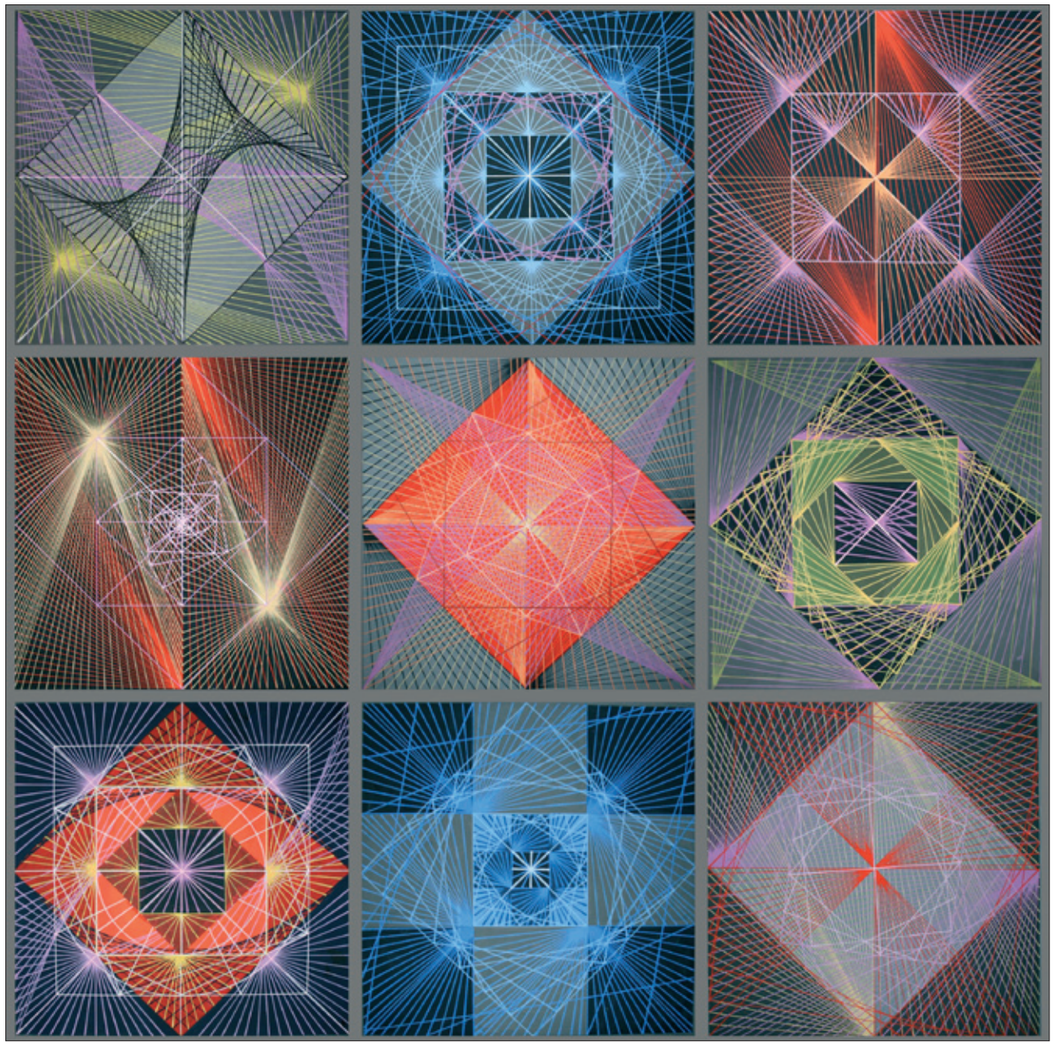
Композиция из серии «Свечение». 1968



Реконструкция фантастического проекта 1968 года. 1974

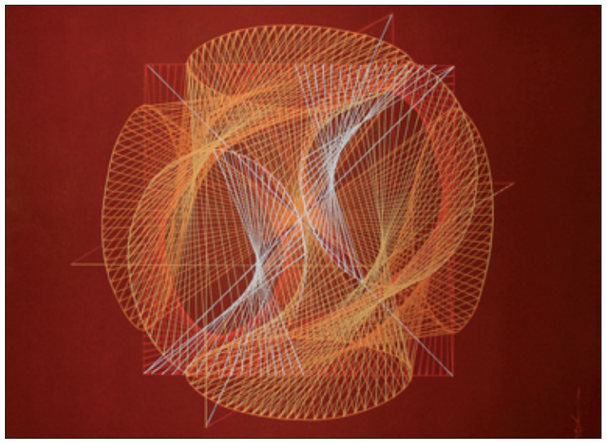


Композиция «Звёзды близнецы» (Бумага, темпера, ресфедер). 1968

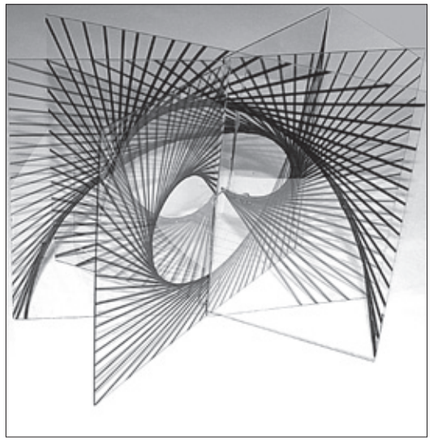


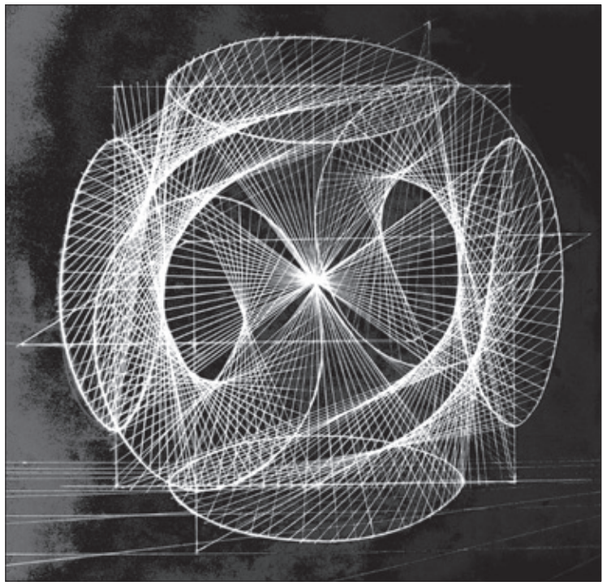
Композиции из серии «Магическая геометрия». 1968

Реконструкция пространственной структуры 1968 года. 1975

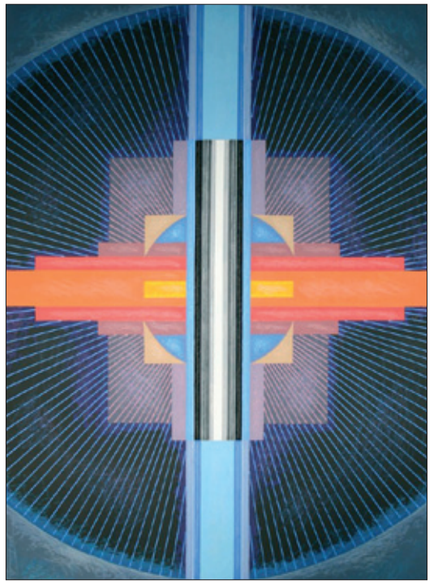


Пространственный объект из оргстекла. 1968



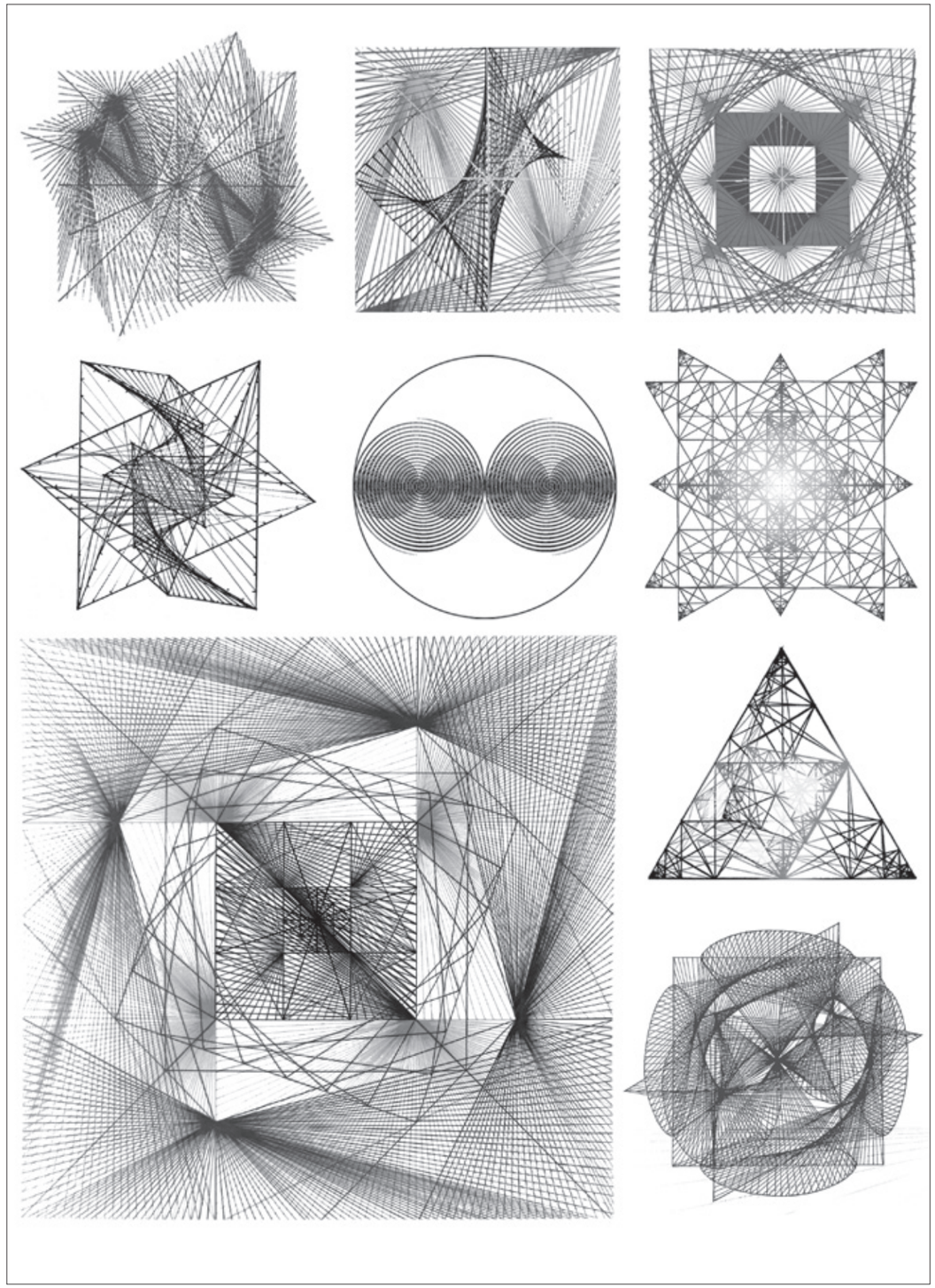


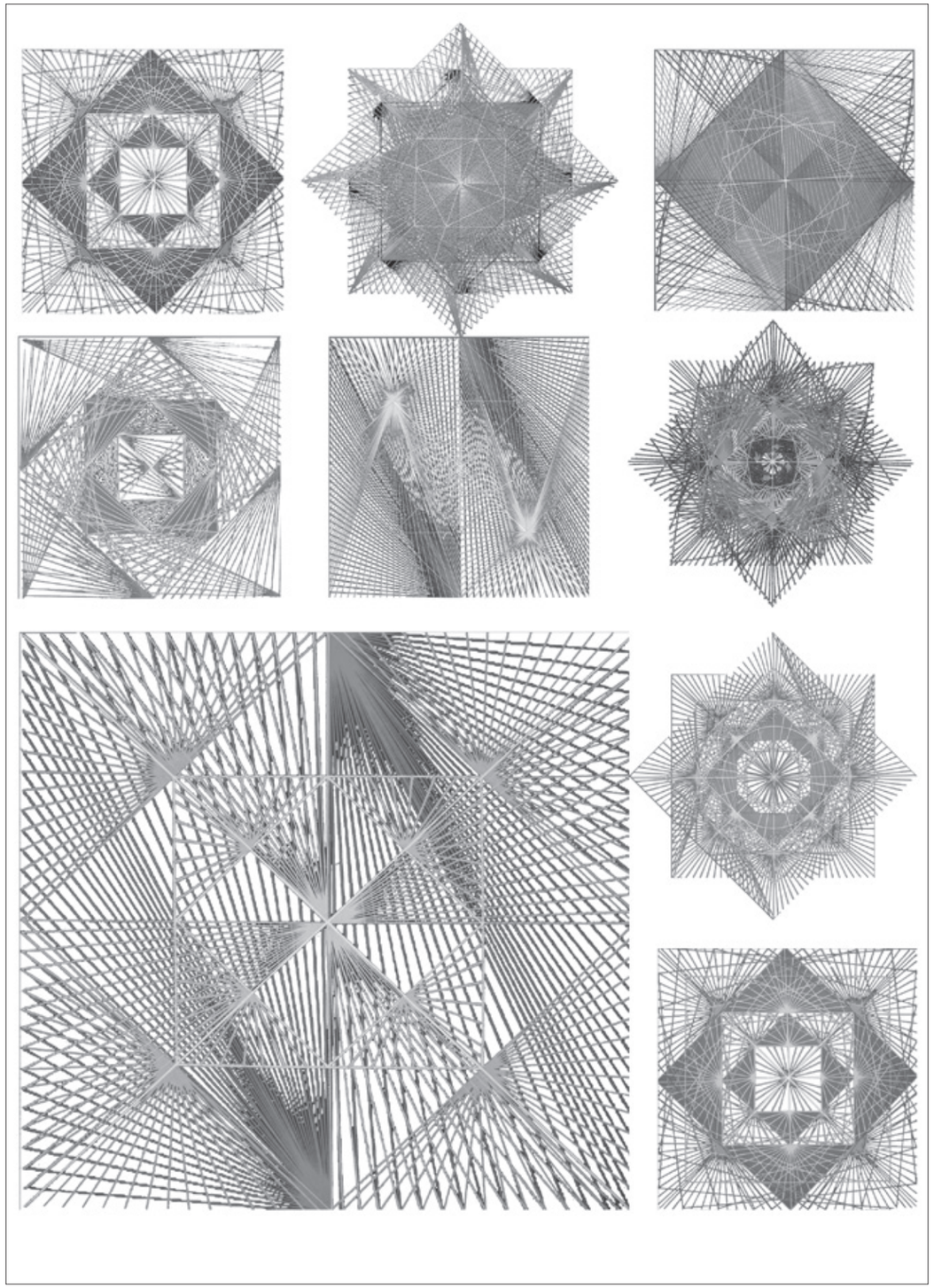
Эскиз пространственной структуры (игла по лаку). 1968



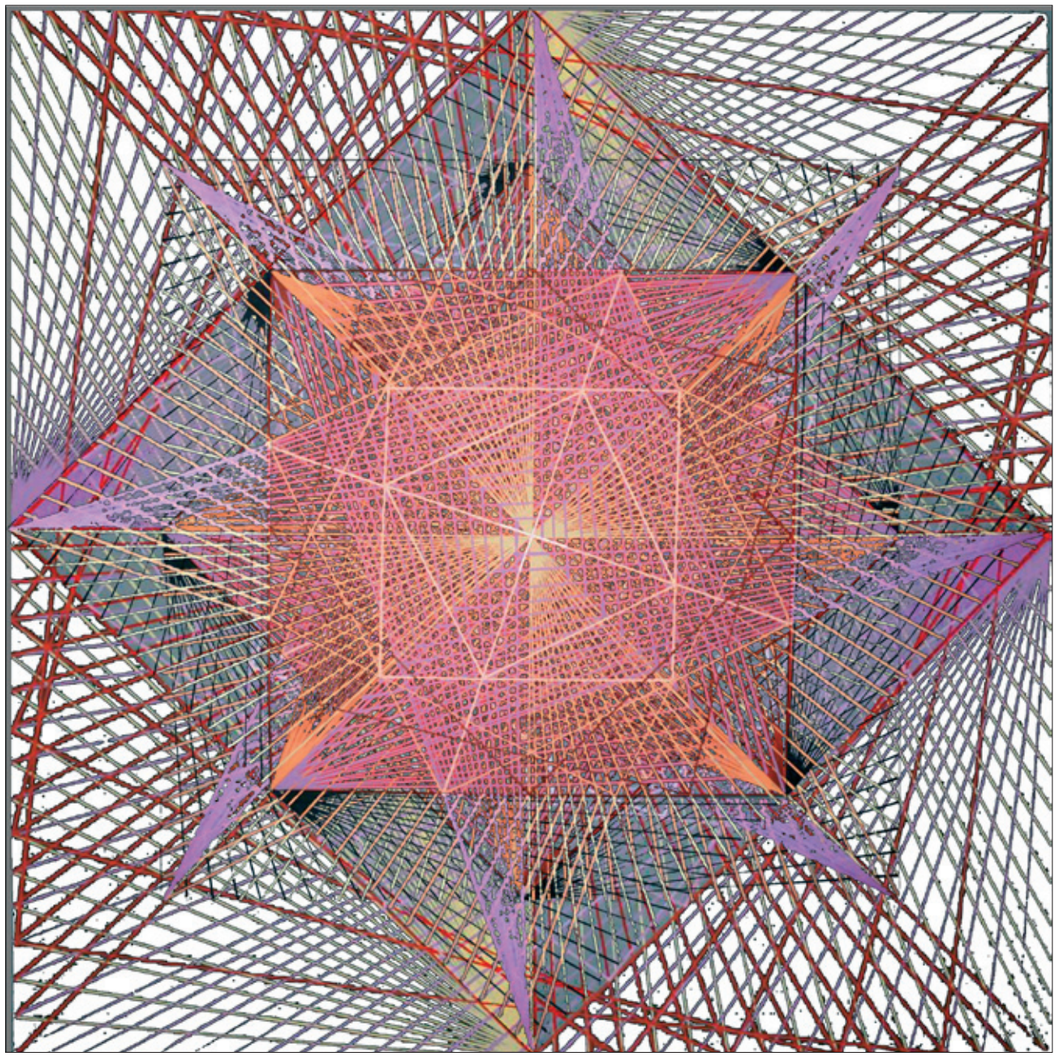
Композиция «Крест». 1968

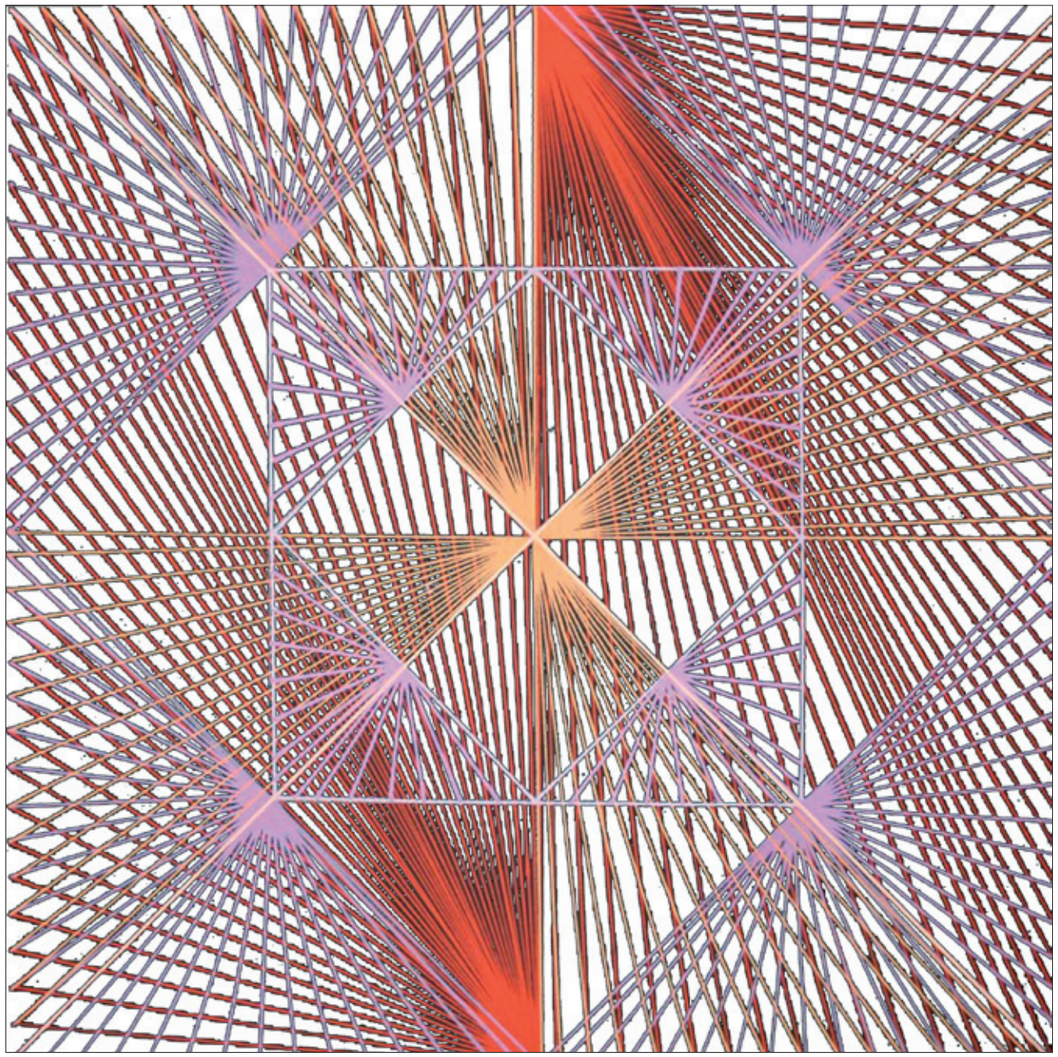
Импровизации на тему композиций из серии «Магическая геометрия» 1968 года. 1980

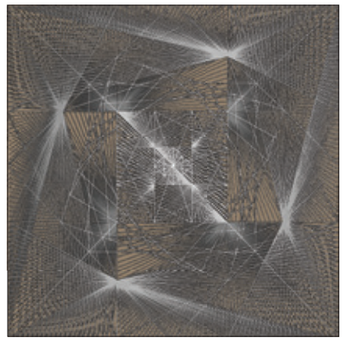


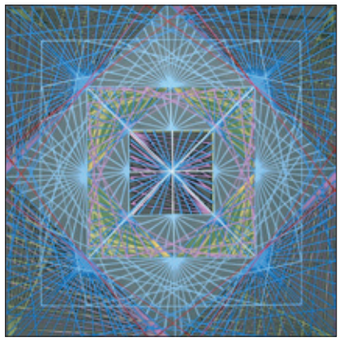


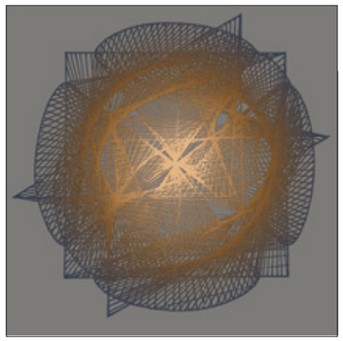
Импровизации на тему композиций из серии «Магическая геометрия» 1968 года. 1980

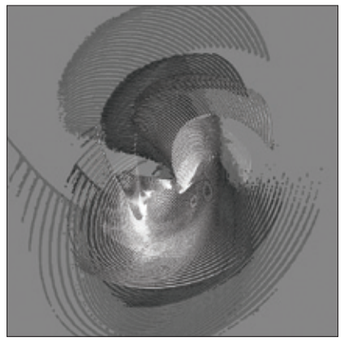


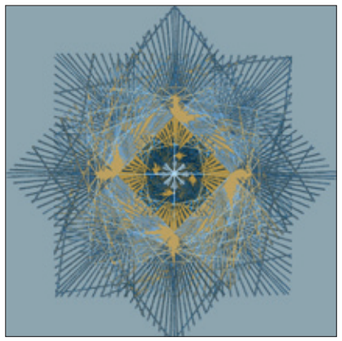


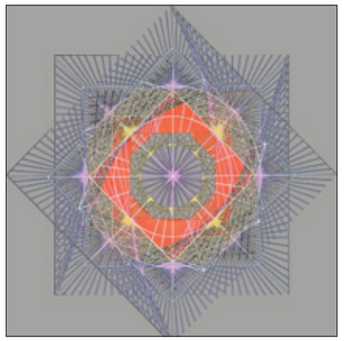




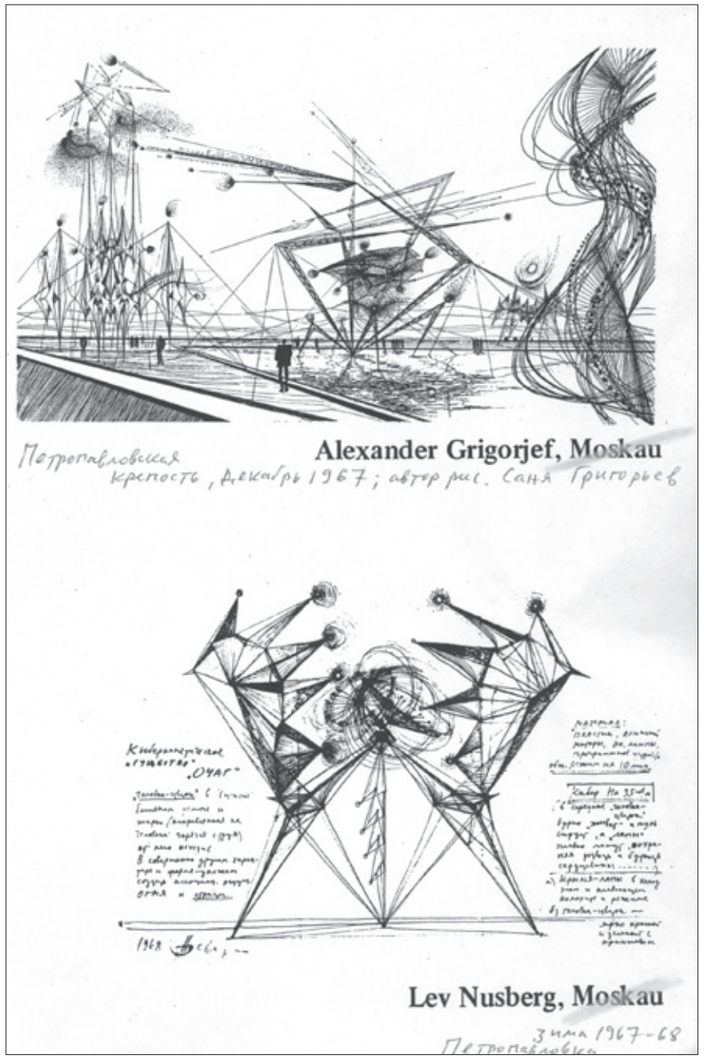


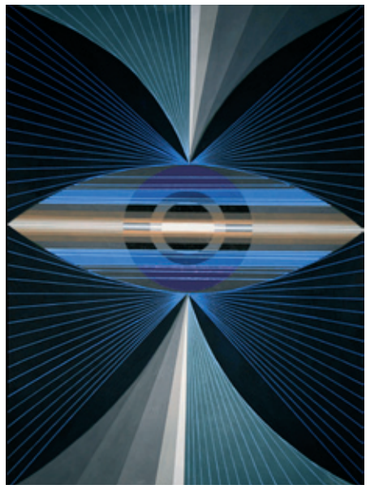






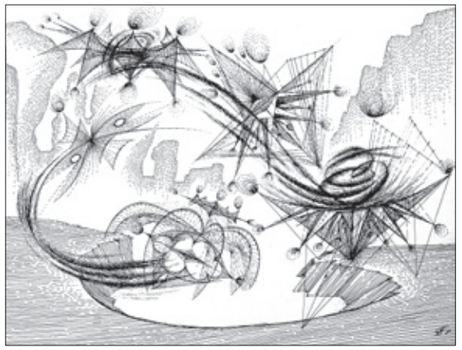
Страница из каталога. 1967

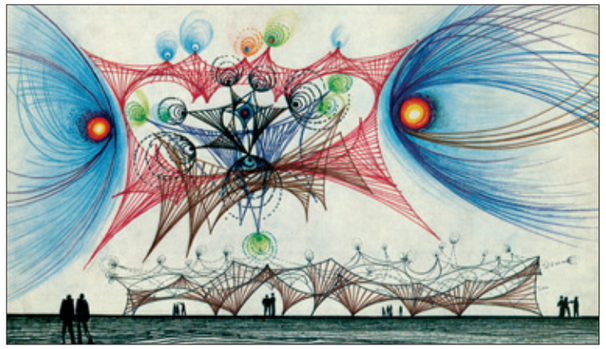


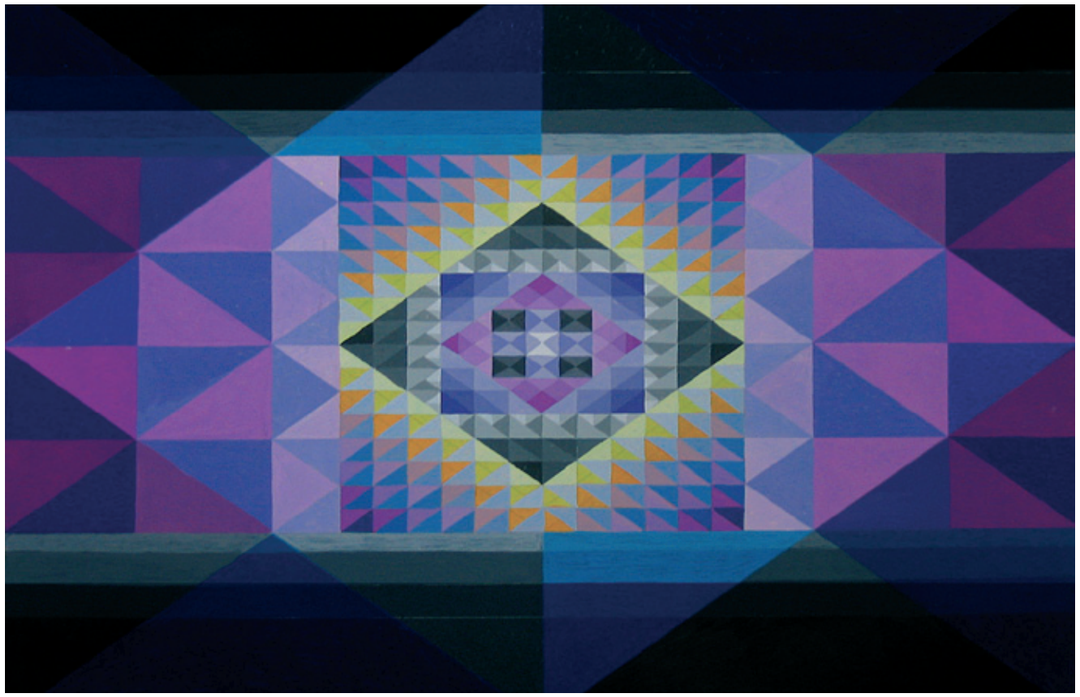


Композиции из серии «Глаз судьбы». 1968

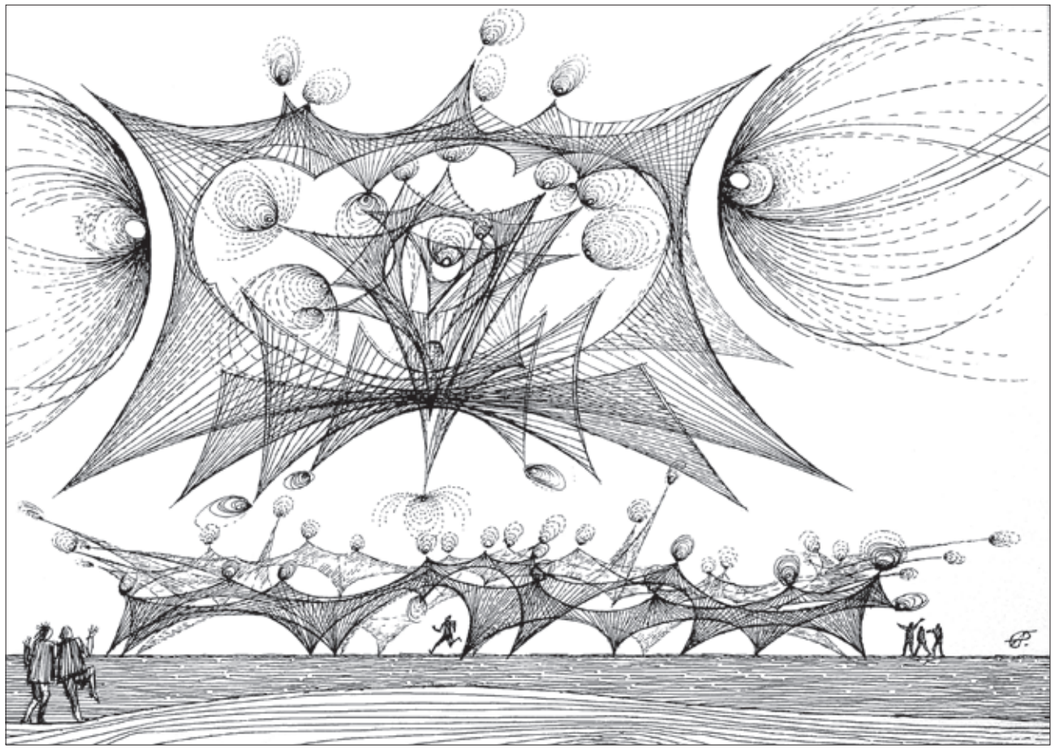
Эскизы кинетических пространств. 1967

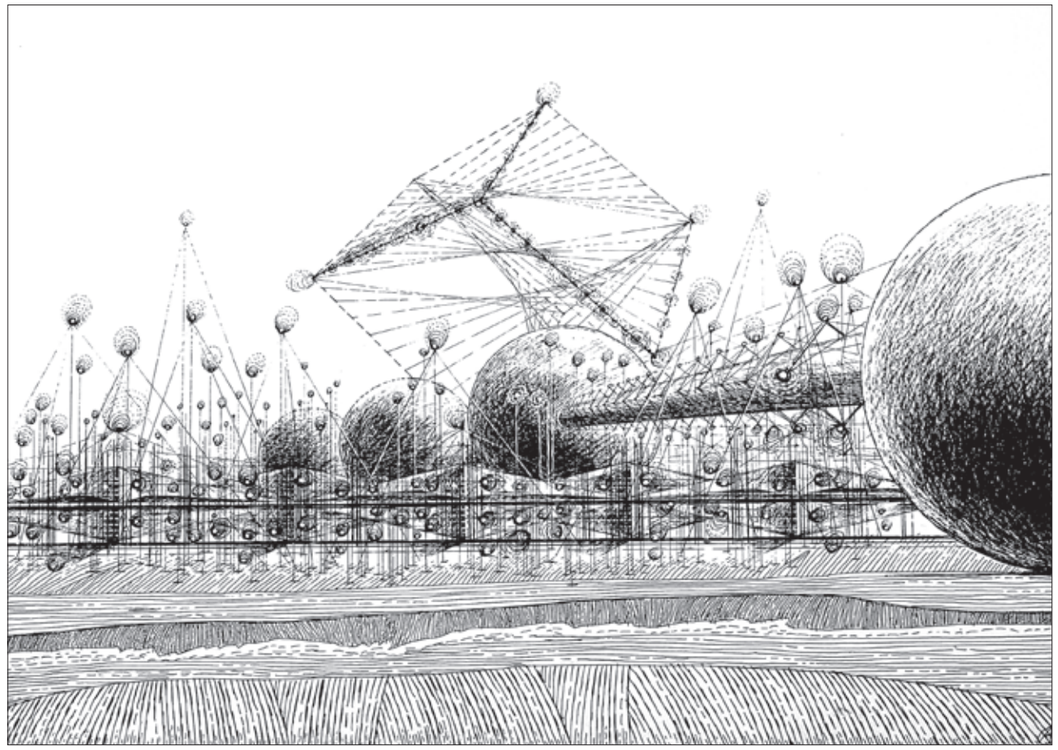


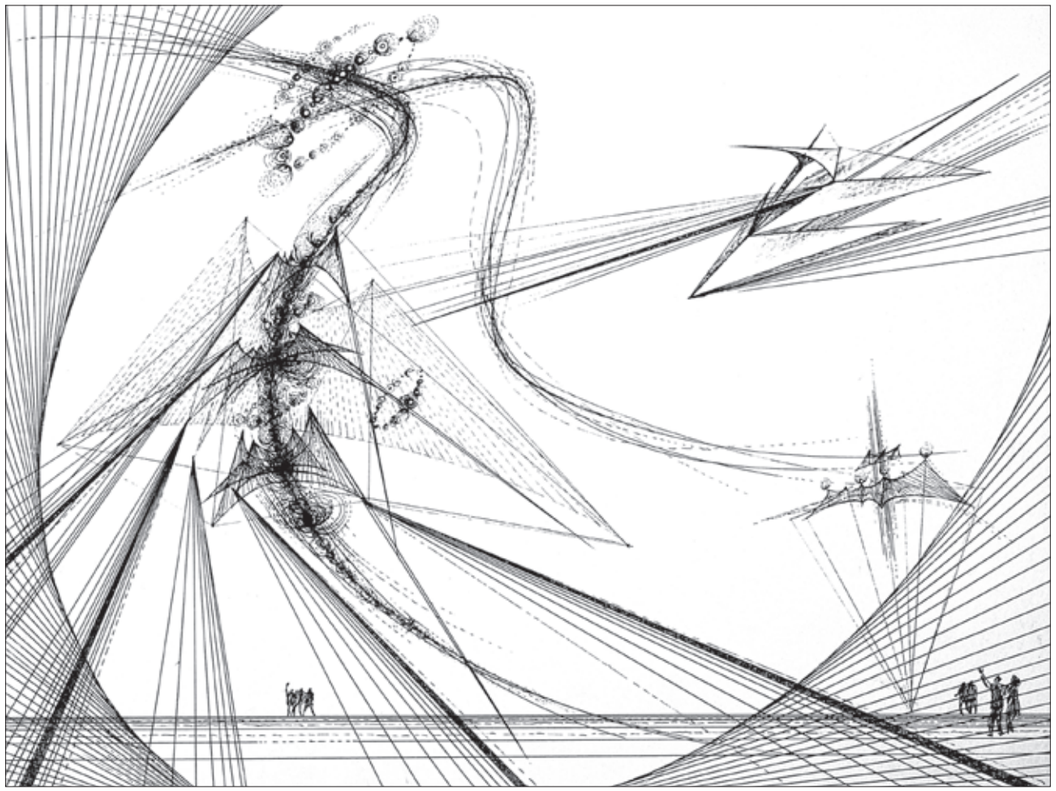


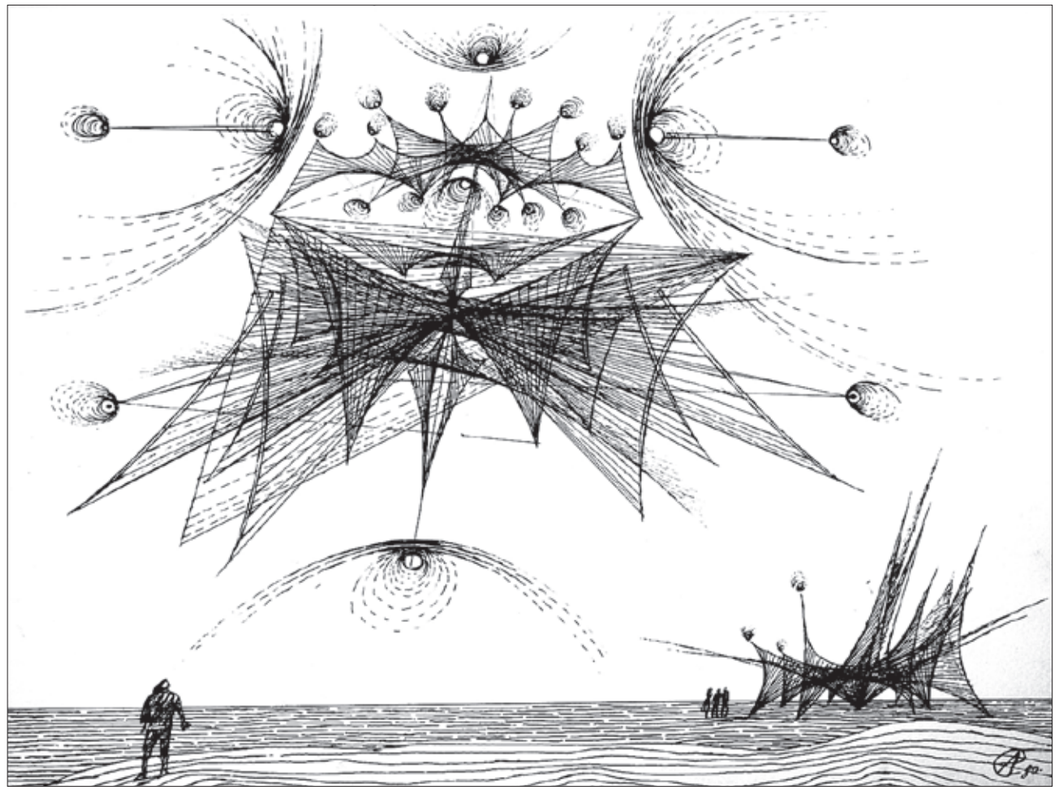


Композиция «Глаз». 1968

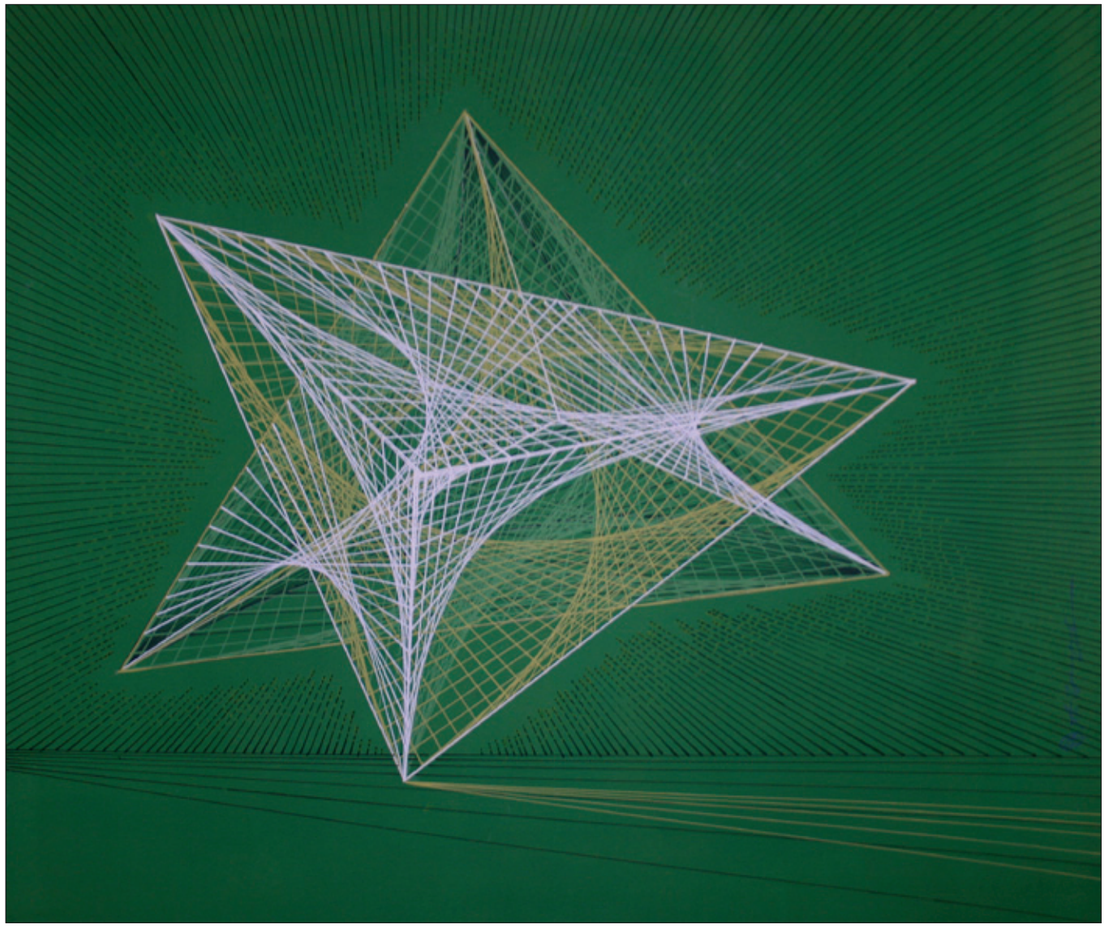




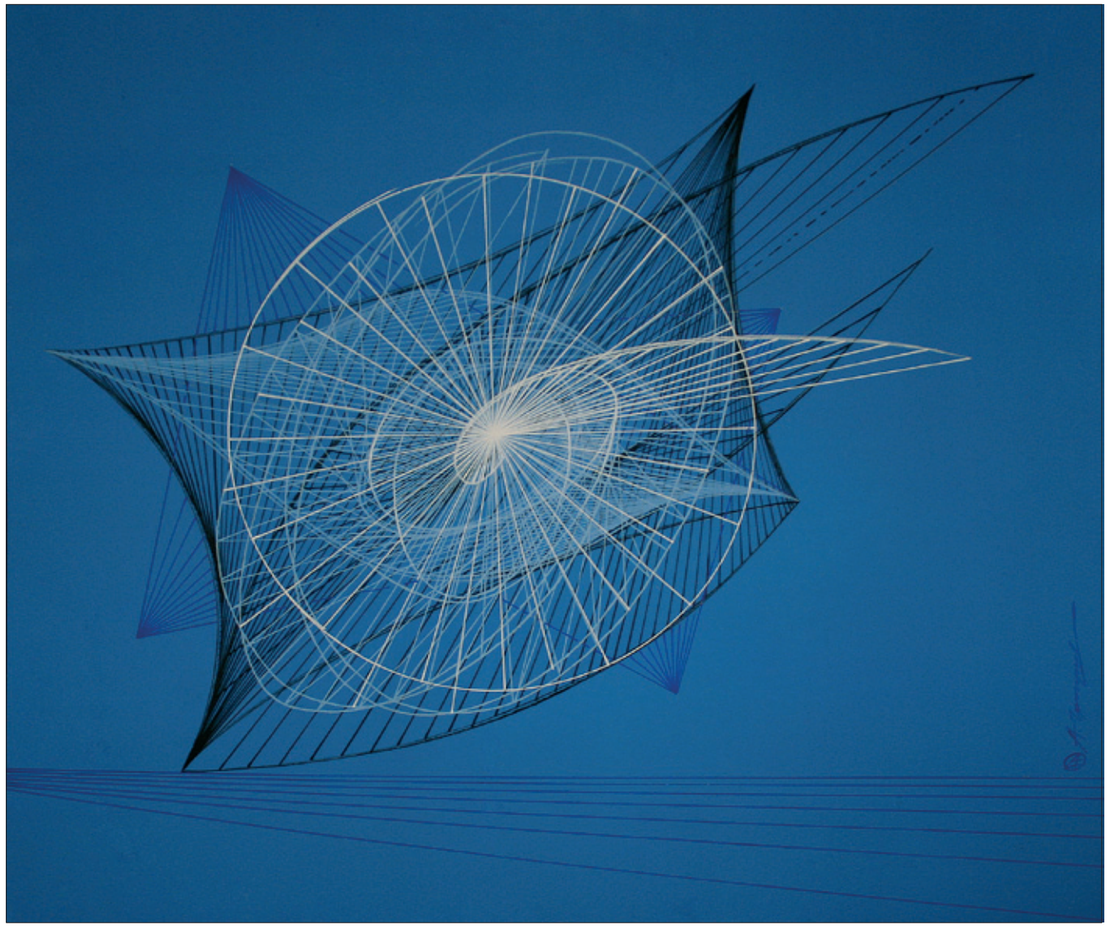


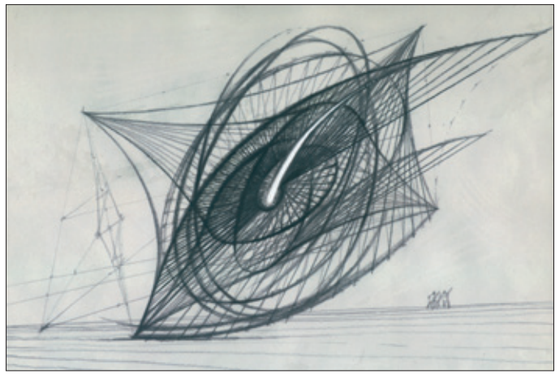


Эскизы кинетических пространств. 1967

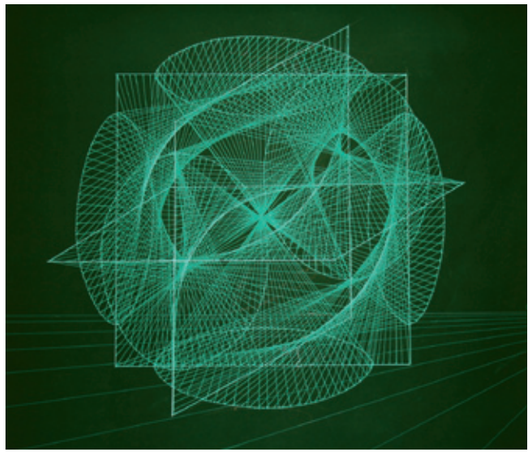


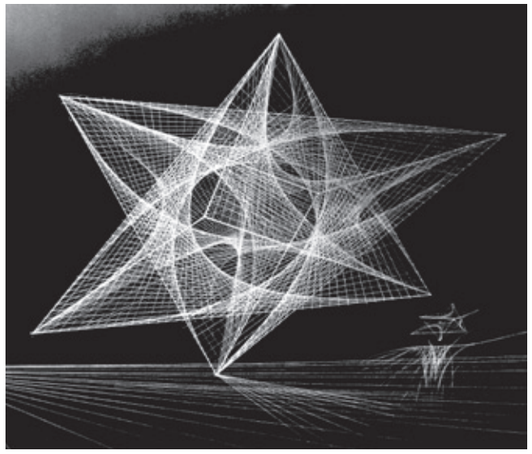
Реконструкция пространственной структуры 1968 года. 1975





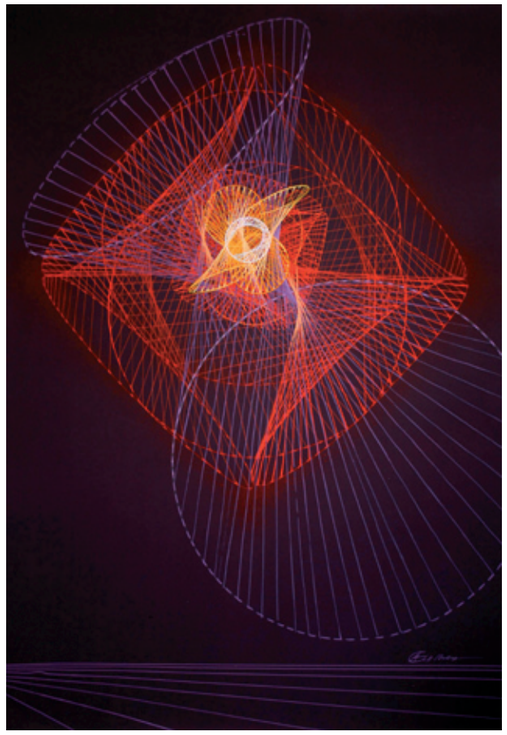
Эскиз кинетического объекта. 1967

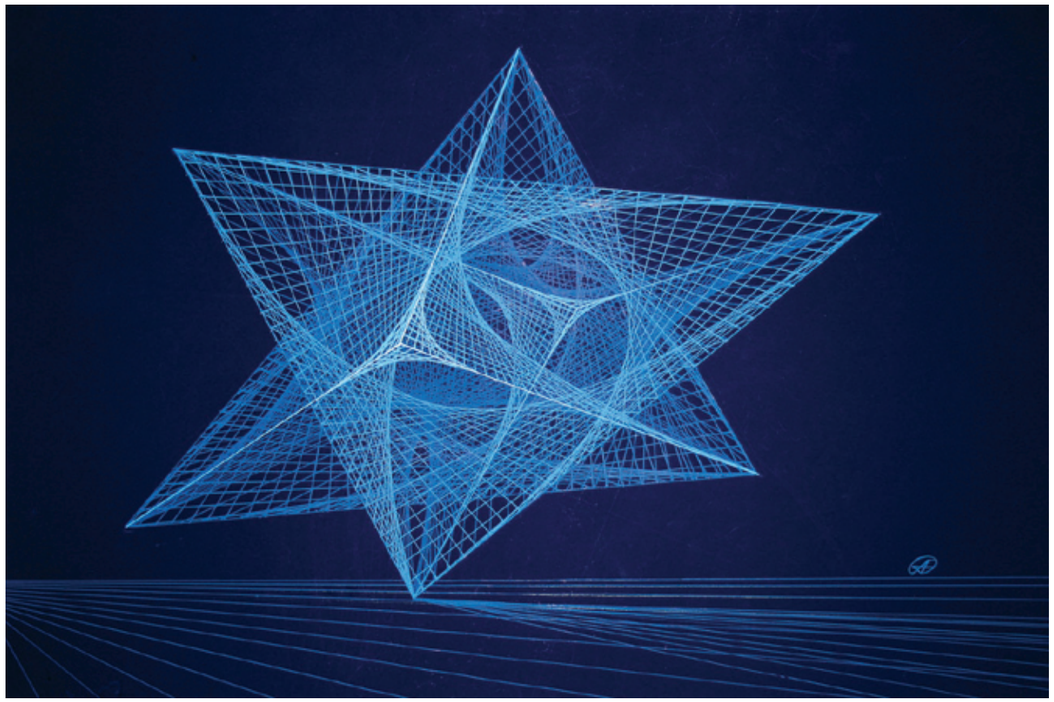




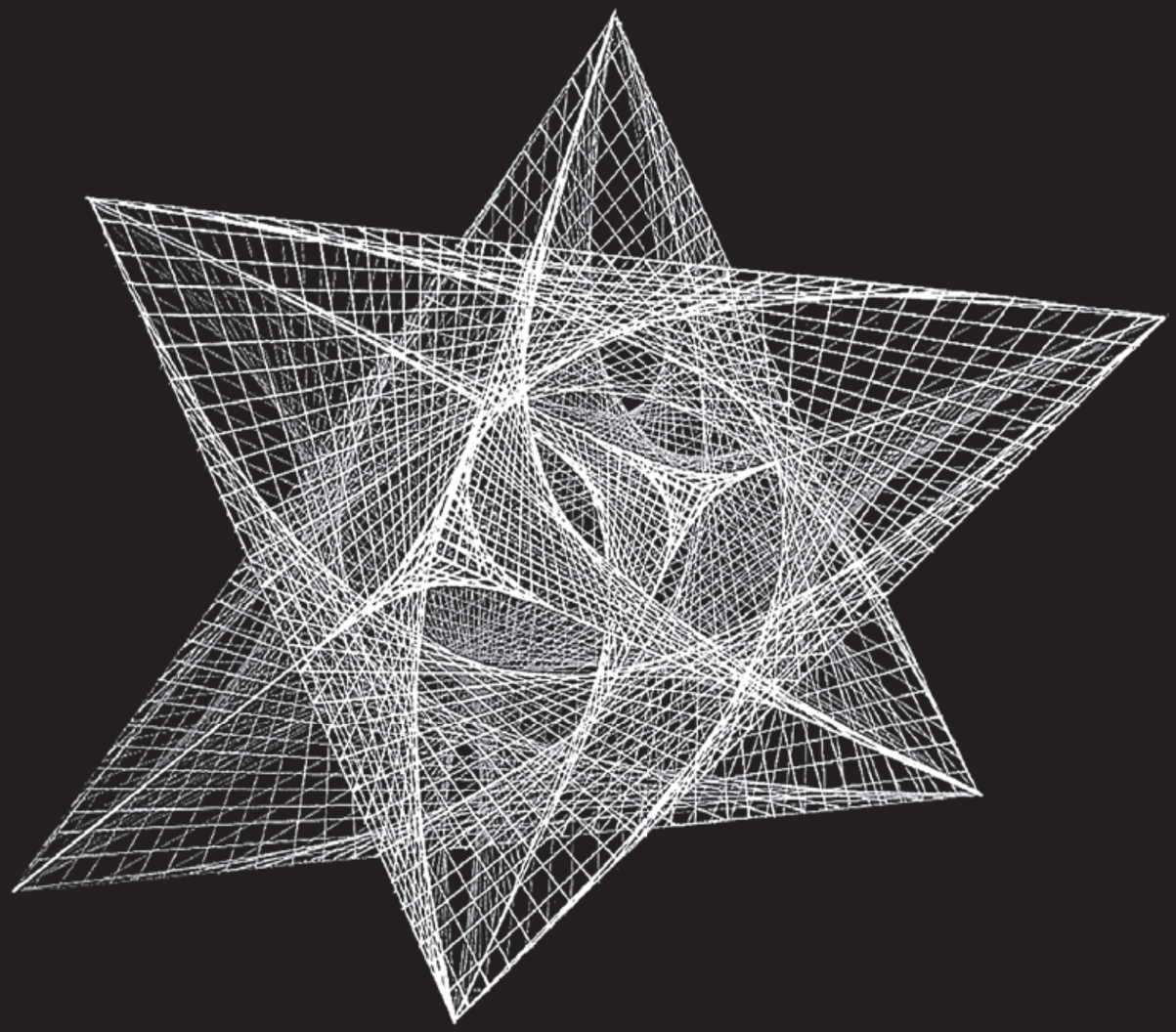
Эскиз пространственной структуры (игла по лаку). 1968

Эскиз пространственной структуры. 1975

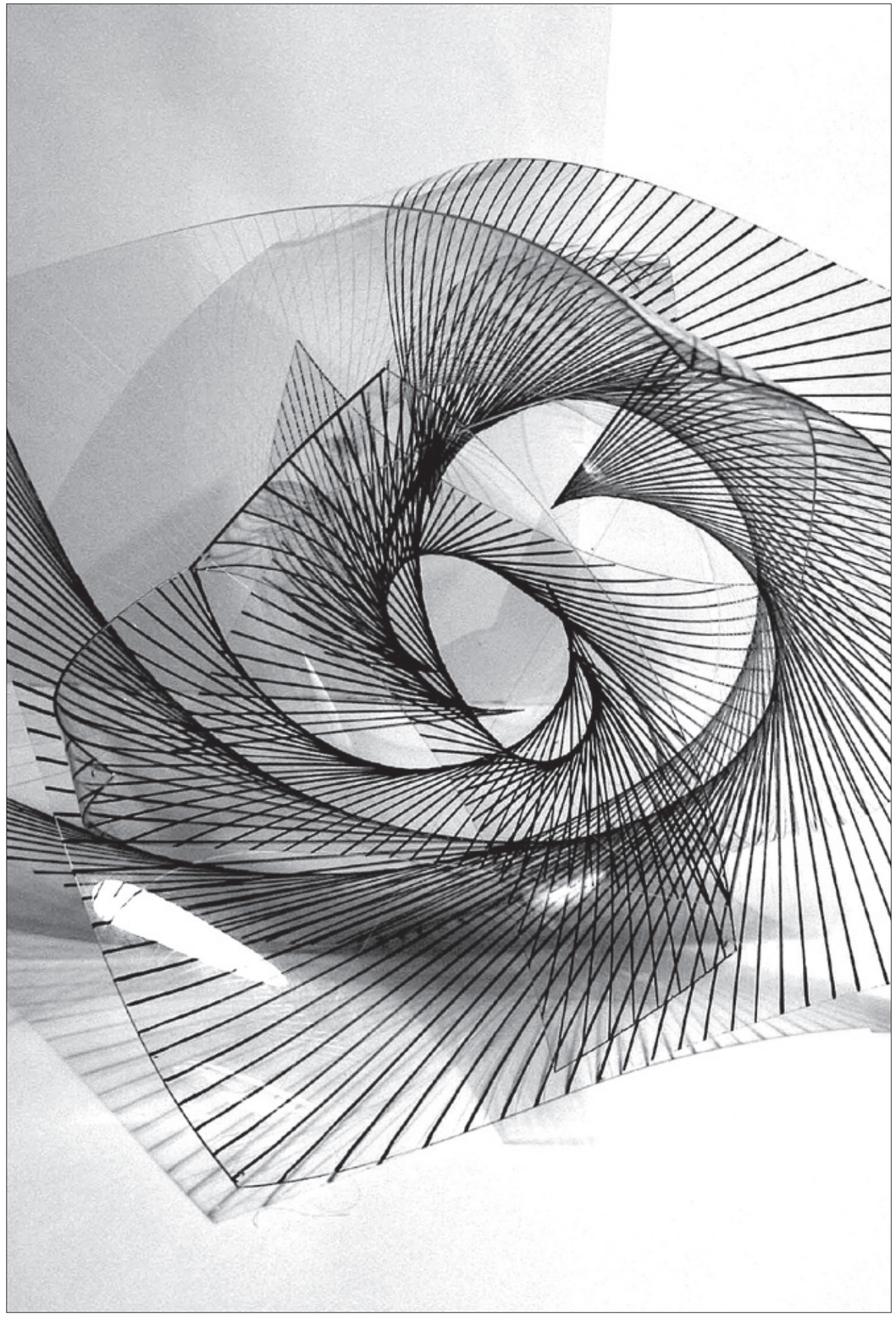




Реконструкция пространственной структуры 1968 года. 1975



Проект пространственого объекта «Союз Кали и Шивы». 1978



Кинетические ритмы... Авангард XX век

Конец XIX – начало XX века. Эпоха новых скоростей, нового представления о движении, пространстве и времени. Другое, обновлённое восприятие мира и изменённое, более свободное и яркое ощущение, чувствование его.

И неслучайно начало столетия ознаменовалось авангардным прорывом в изобразительном искусстве. Возникновение нового художественного сознания обязано прежде всего неприятию позитивистского, статического миропонимания – принципиальной оппозицией к буржуазному образу жизни европейской цивилизации. Массовый обыватель-буржуа – это поклонник комфорта, любитель вульгарных и грубых идей, всякого рода трюизмов и записной чепухи. Самодовольный от собственной «жизненной мудрости», из страха – религиозный, из трусости – чтущий закон. Авангардное искусство стремилось преодолеть эту невыносимую атмосферу и обрести свободу выражения через нетрадиционные формы.

Кинетическое искусство – новое направление в современной изобразительной пластике, ориентирующееся на пространственные и сложные динамические эксперименты, обыгрывающее эффекты реального движения всего произведения или отдельных его частей – словом, любое проявление «жизни» произведения со стороны созерцателя.

Кинетизм зародился в 1920–1930-х годах, его предтечами считаются Владимир Татлин, Наум Габо, Александр Родченко. Своей эстетикой кинетическое искусство во многом обязано замечательным идеям и выдающимся деятелям Баухауза и, конечно же, ВХУТЕМАСа (Москва) и ГИНХУКа (Питер). Хочется сразу оговориться, что понятие кинетизма до сих пор очень условно и не всегда вмещает в себя всю глубину и разнообразие творческих проявлений. К тому же всевозможные «измы» удобны, скорее, для искусствоведов и преподавателей эстетики – дабы сгруппировать художников и разложить всё по полочкам.

Важнейший пример русского кинетического искусства – всемирно известный проект Владимира Евграфовича Татлина «Памятник III Интернационала» (1919–1920). Внутри двух изящных наклонных металлических спиралей (400-метровой высоты) предполагалось подвесить четыре объёма, вращаю-

щихся с разной скоростью. Проект необычайно концептуальный и гармоничный...

В 1920 году Наум Габо, первый в мире последовательный создатель кинетических объектов, в своём «Реалистическом манифесте» провозгласил кинетические ритмы новым элементом в изобразительном искусстве. Его первая работа из вибрирующих стальных нитей под названием «Кинетическая конструкция» меняла форму в зависимости от положения груза. В это же время Александр Родченко и Карп Иогансон создавали трансформирующиеся конструкции («мобили»).

Более поздние кинетические художники задавались различными эстетическими целями. Жан Тенгли «оживлял» и «одухотворял» машины, Хулио Ле Парк использовал феномены прозрачности, игры света и теней (муаровый эффект), Николя Шоффер стремился к полисенсорности воздействия на человека – его пространственно-динамические и светодинамические конструкции, такие как монументальная «светозвуковая башня» в Льеже (1961), обретали особую выразительность благодаря калейдоскопической игре бликов на металлических поверхностях, звуковым и световым эффектам.

В 60-е годы в России кинетическим искусством активно занималась группа «Движение» (1962–1976). Появление этого коллектива прежде всего связано с общей атмосферой, царившей в то время в стране. Это был период, когда на общество обрушились потоки новой или ранее недоступной информации из различных областей интеллектуального пространства: философии, литературы, живописи, кино, театра, архитектуры. Возвратилась историческая память об авангарде 20-х годов. Всё это привело к размыванию границ «узаконенных» видов искусства. Возродилось и кинетическое искусство (напомню, что это весьма условное название), вобравшее в себя принципы движения, симметрии, синтеза... Ранние плоскостные работы художников «Движения» носили характер оп-арта, а их первые пространственные объекты продолжали традиции русского авангарда начала XX века. Группа «Движение» развивала тенденции, связанные с наследием футуризма и конструктивизма, разрабатывала собственный пластический язык, создавая новые формы, образы, пространственные структурные композиции, игровые ситуации. Художники группы воплощали свои проекты «кинетических сред», устраивали кинетические действа в огромных выставочных па вильонах, исторических местах и при организации масштабных городских празднеств. При этом активно использовались светоживопись, прозрачные и зеркальные материалы, киноэкраны, голография, электронная музыка, пантомима и многое другое.

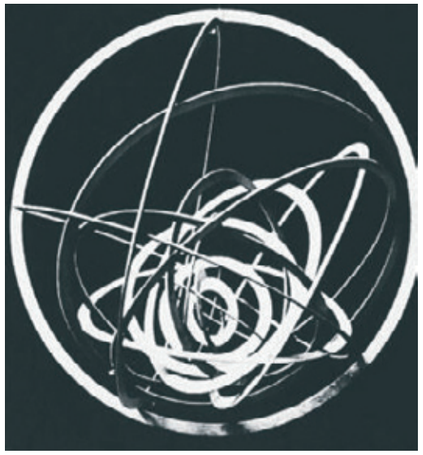
Перфомансы «Движения» сочетали в себе футуристические, провокативно-игровые и конструктивистские тенденции с кинетическими принципами организации пространства. При этом использовались сложные оригинальные костюмы, световые и звуковые эффекты, фрагменты «Кибертеатра». Создавая всевозможные футурологические проекты, а также планы, эскизы, сценарии «искусственных сред», художники «Движения» уделяли особое внимание раскрепощению восприятия зрителя и вовлечению его в происходящее.

А. Григорьев

Владимир Татлин. Памятник III Интернационалу. 1919–1920

Александр Родченко. Мастерская. 20-е гг.

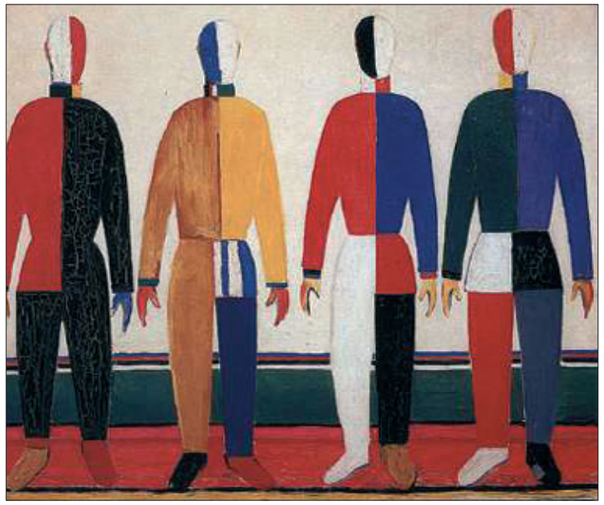
Ласло Мохой-Надь. «Свето-пространственный модулятор». 30-е гг.



А. Родченко. «Мобили». 20-е гг.

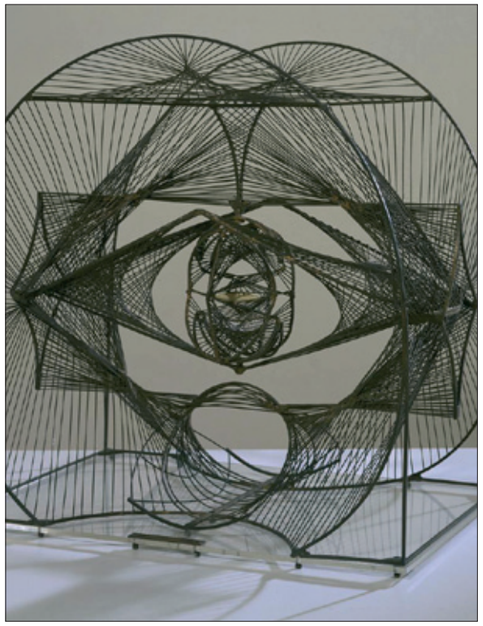
А. Родченко. «Мобили». Современная реконструкция

Казимир Малевич. «Атлеты». 1932

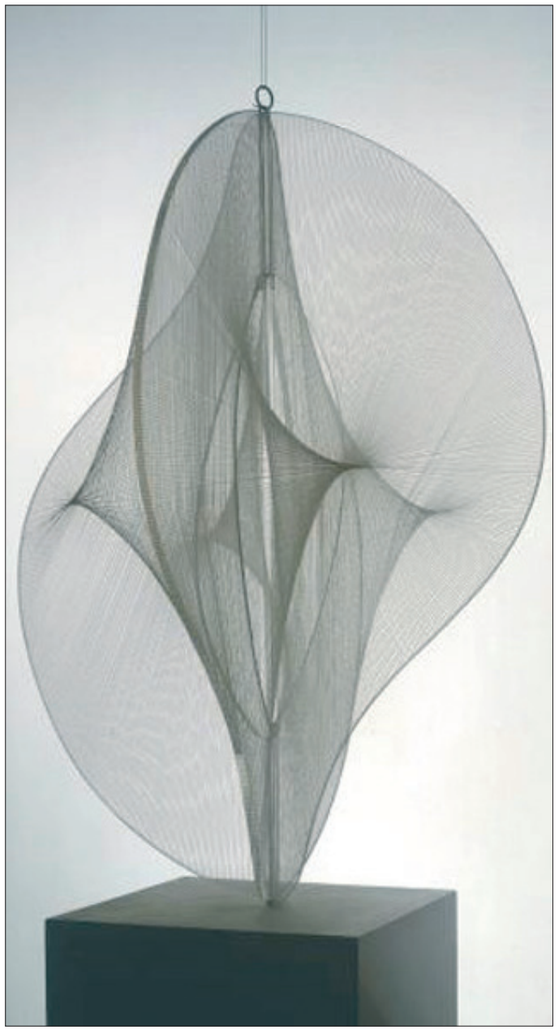


Наум Габо. «Конструкция в пространстве». 60-е гг.

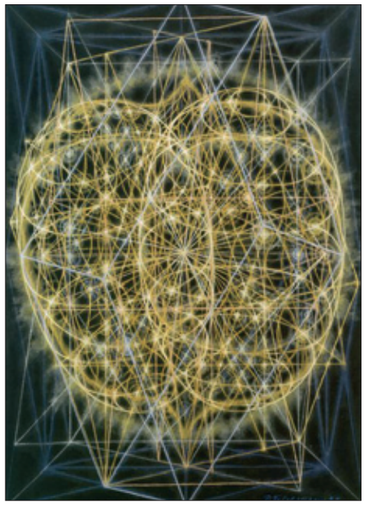
Марсель Дюшан. Кинетический объект. 20-е гг.



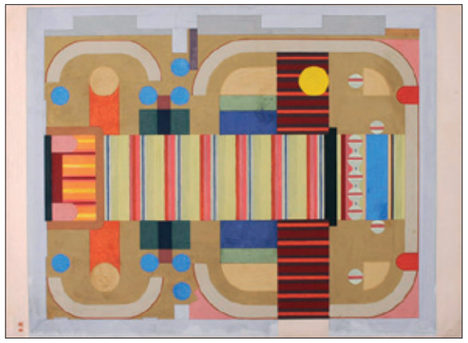
Антуан Певзнер. Пространственный объект



Н. Габо. «Линейная конструкция № 2». 1970–1971



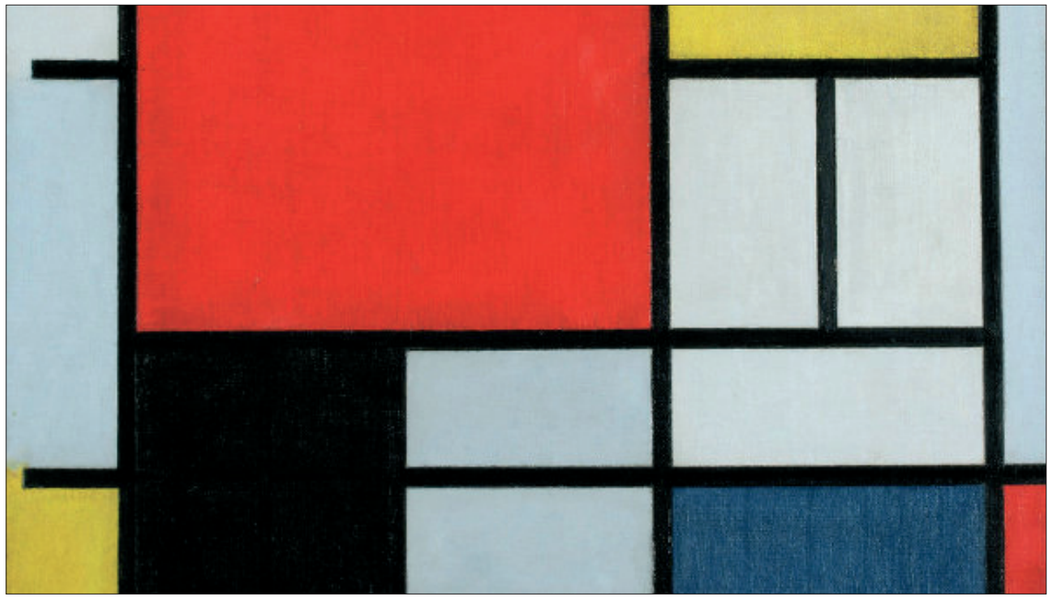
Павел Челищев. Мистическая перспектива



Василий Ермилов. Харьков. 20–30-е гг.

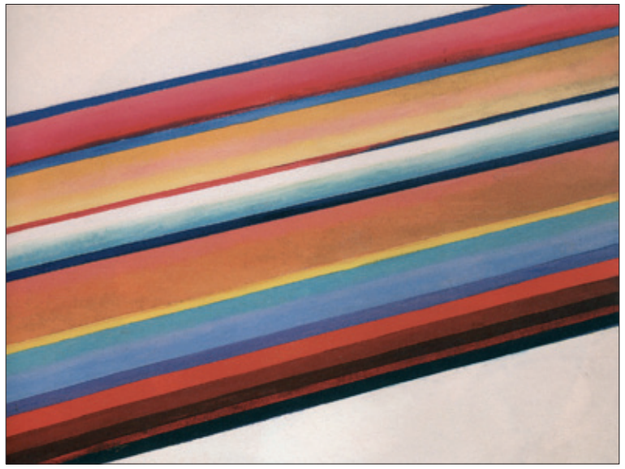
Казимир Малевич. «Супрематизм». 1915–1916

В. Татлин. «Летатлин № 3». 1928–1932

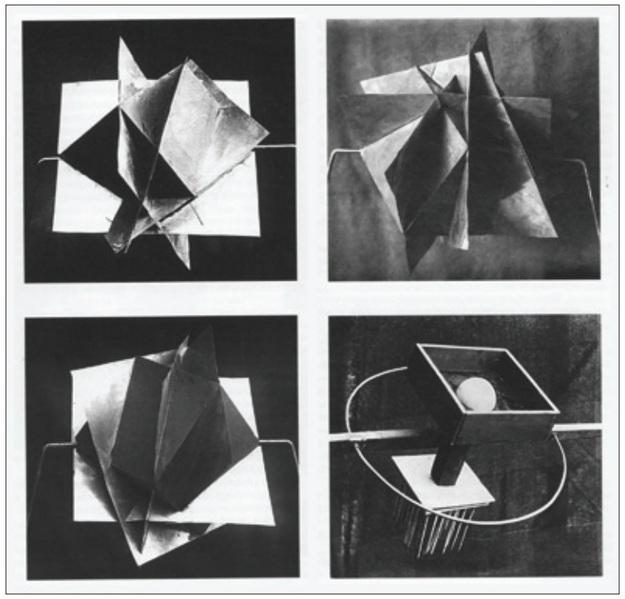


Пит Мондриан. «Неопластицизм». 20-е гг.

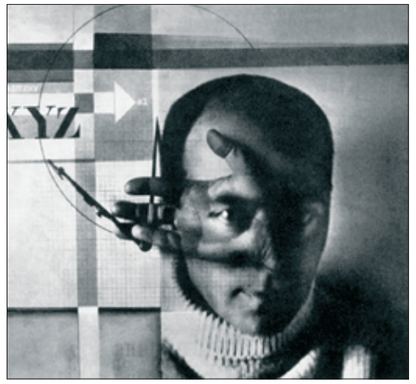
Михаил Матюшин. «Движение в пространстве». 1917–1919



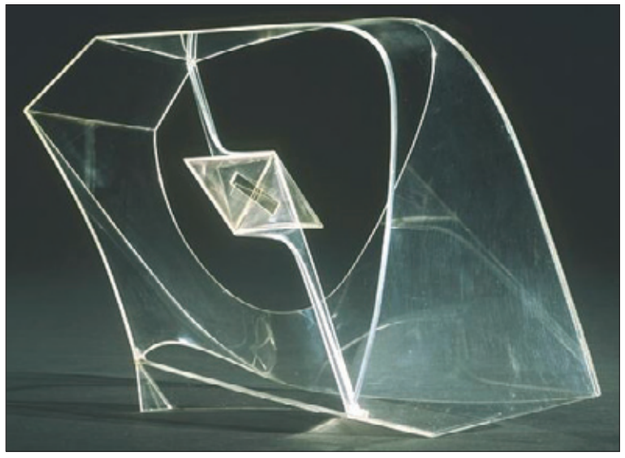
А. Певзнер. Пространственный объект-скульптура



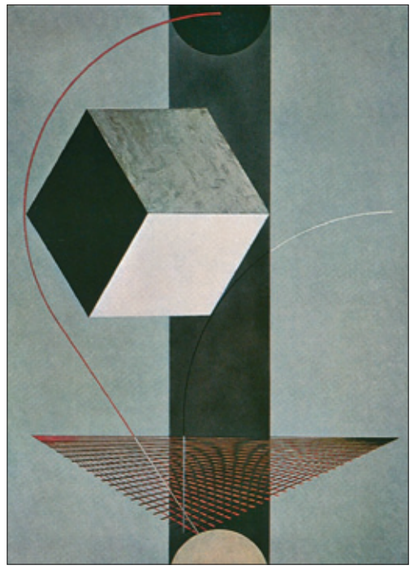
М. Матюшин. «Сверхтело и двухфазная вещь». 1923



Эль Лисицкий. «Автопортрет». 1924



Н. Габо. «Конструкция с кристаллом в центре». 1938–1940

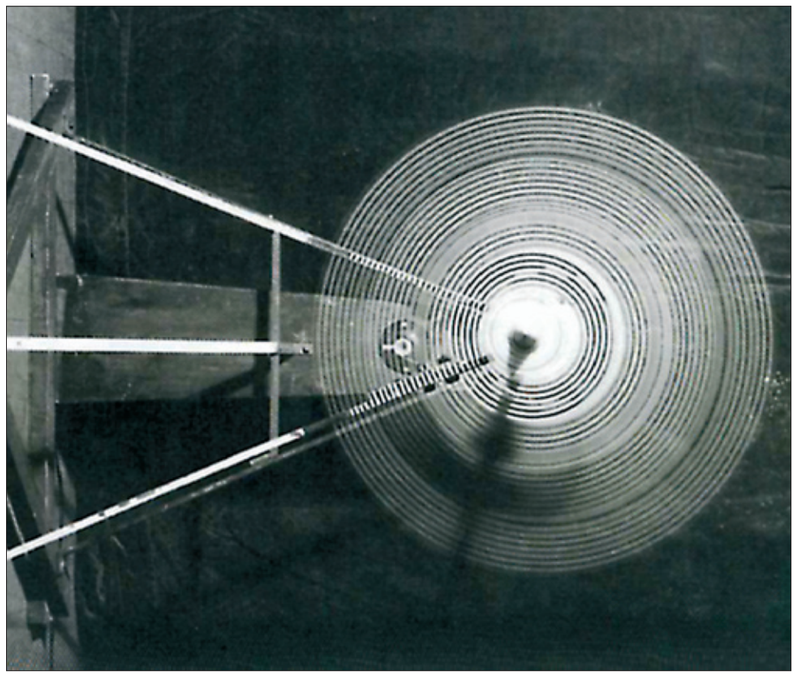


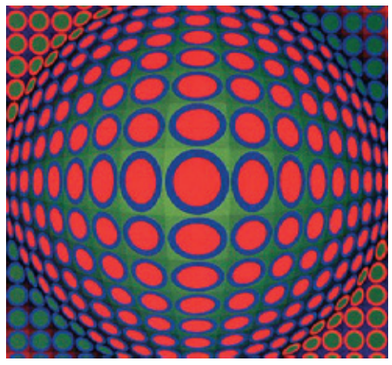
Э. Лисицкий. «Proun 99». 1924

Кинетические ритмы авангард XX век

Тео Янсен. «Анимарис»

М. Дюшан. Кинетическая скульптура.1950





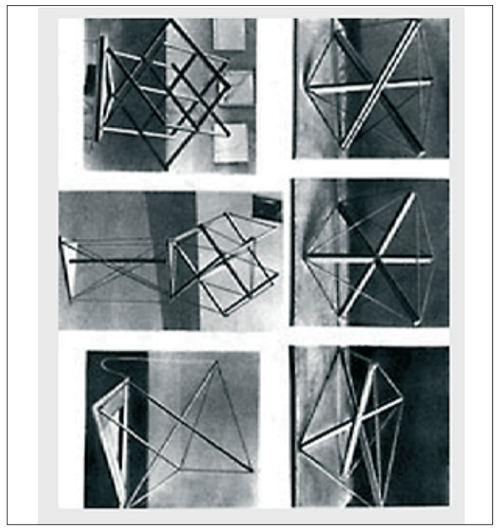
Виктор Вазарели. «Зебра». 1930

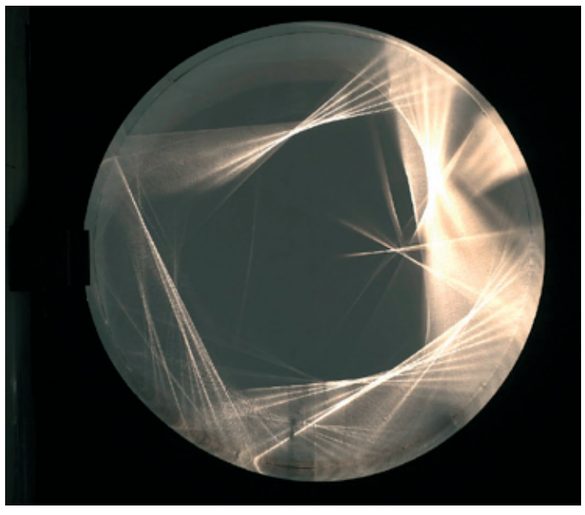
В. Вазарели. Работа в стиле «Оппарта»

Гюнтер Юккер на фоне своего артобъекта

Франсуа Морелле. «Геометрическая абстракция». 1960

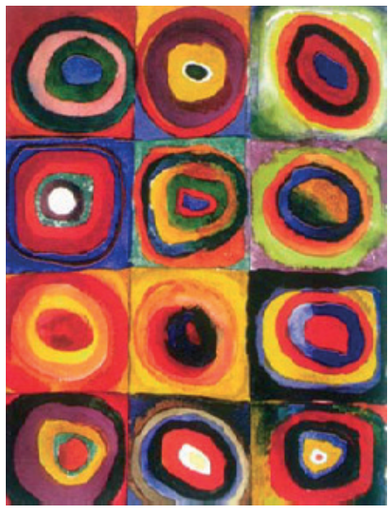
Карп Иогансон. Пространственные конструкции. 1921





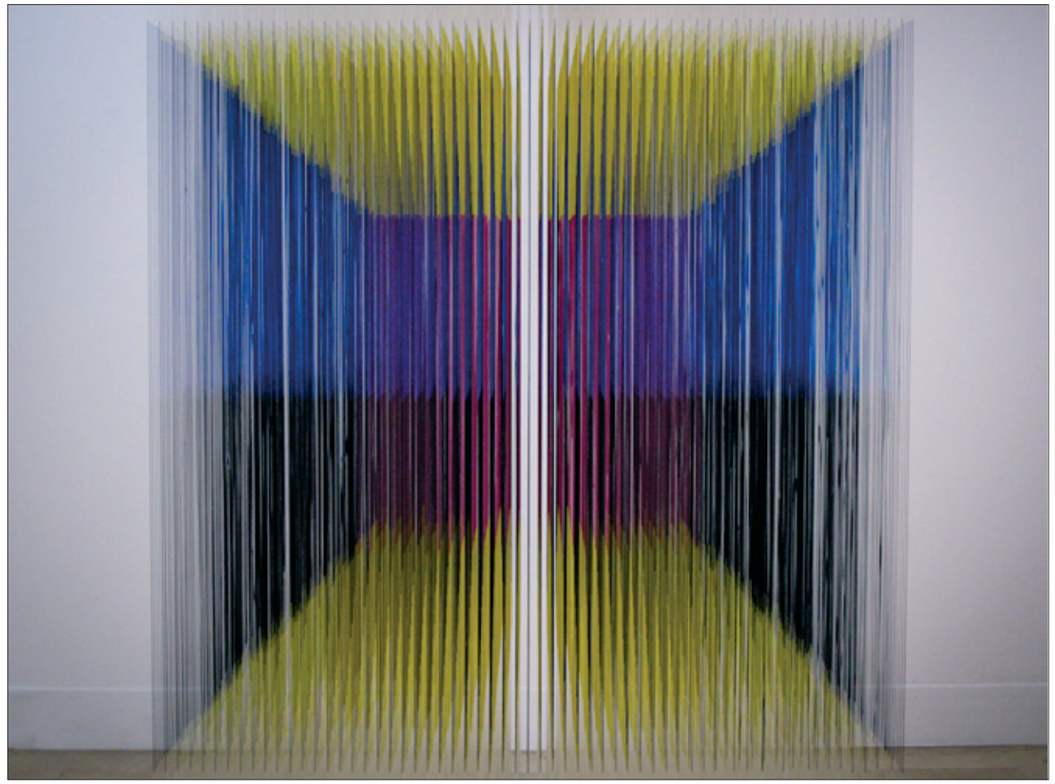
Хулио Ле Парк. Оптическое искусство

Снельсон Кеннет.«Напряжённая целостность». 1969

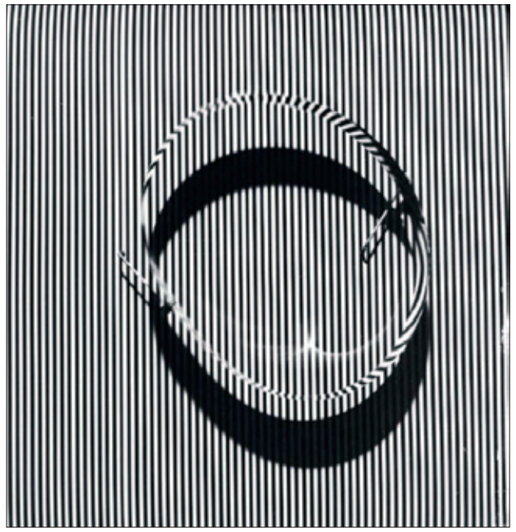


Василий Кандинский. «Квадраты с концентрическими кругами». 1913

Хесус Рафаэль Сотто. Кинетическая скульптура. 1989



Хесус Рафаэль Сотто. Пространственный объект. Оптическое искусство



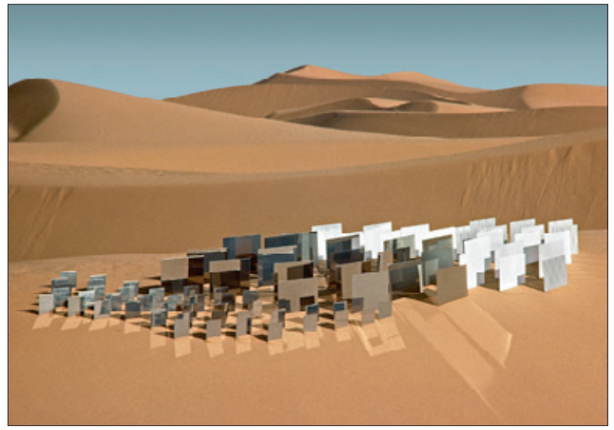
Хулио Ле Парк. Оптическое искусство

Хейнц Мак. Выставка в Брюселле. 1962

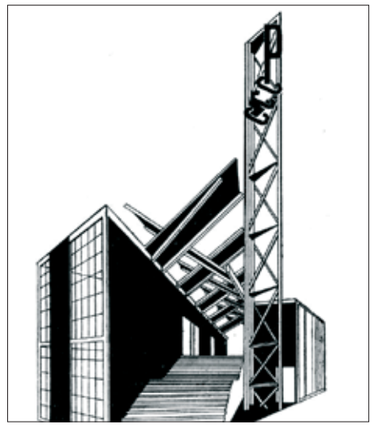
Х. Мак. Кинетический объект

Николас Шоффер. Мастерская. 1970

Н. Шоффер. «Кибернетическая и пространственно-динамическая скульптура». 1956



Х. Мак. «Артефакты» в Сахаре. 1966

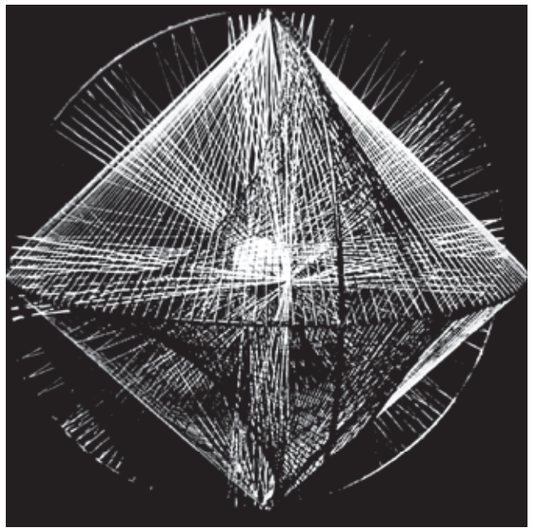


Константин Мельников. Архитектурные проекты

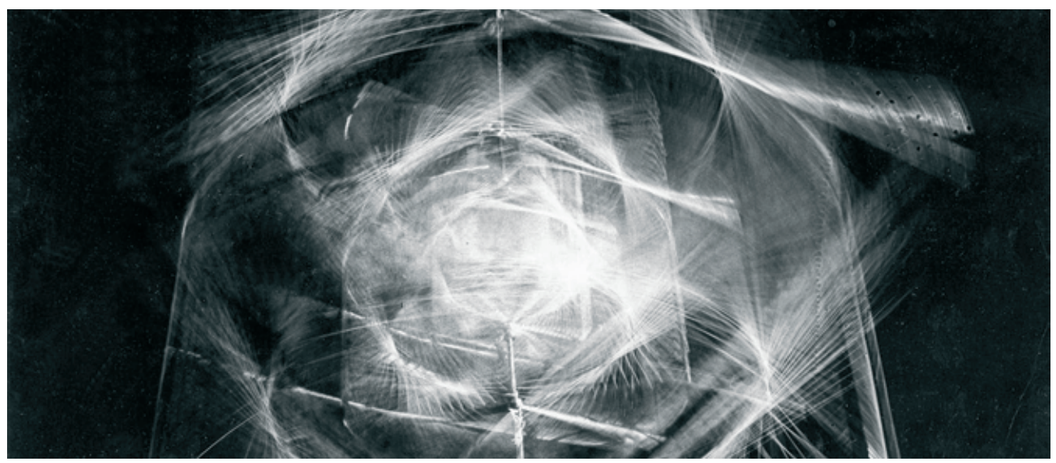
Владимир Шухов. Шаболовская радиобашня. 1920–1922

Группа «Движение». 1965

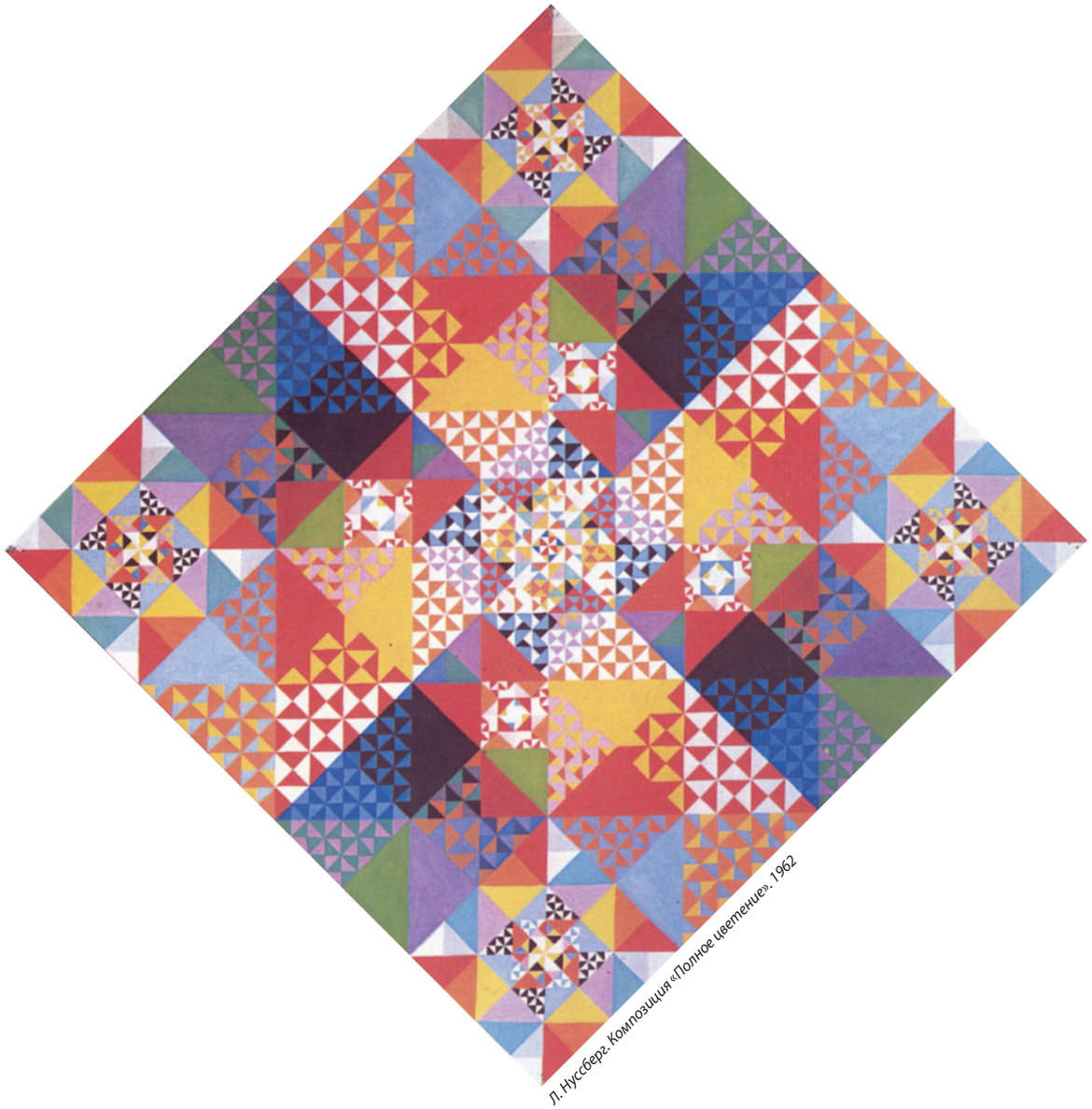
Рукописные страницы статьи Л. Нуссберга «К Синтезу!». 1962



Л. Нуссберг. Кинетический объект «Марс». 1962

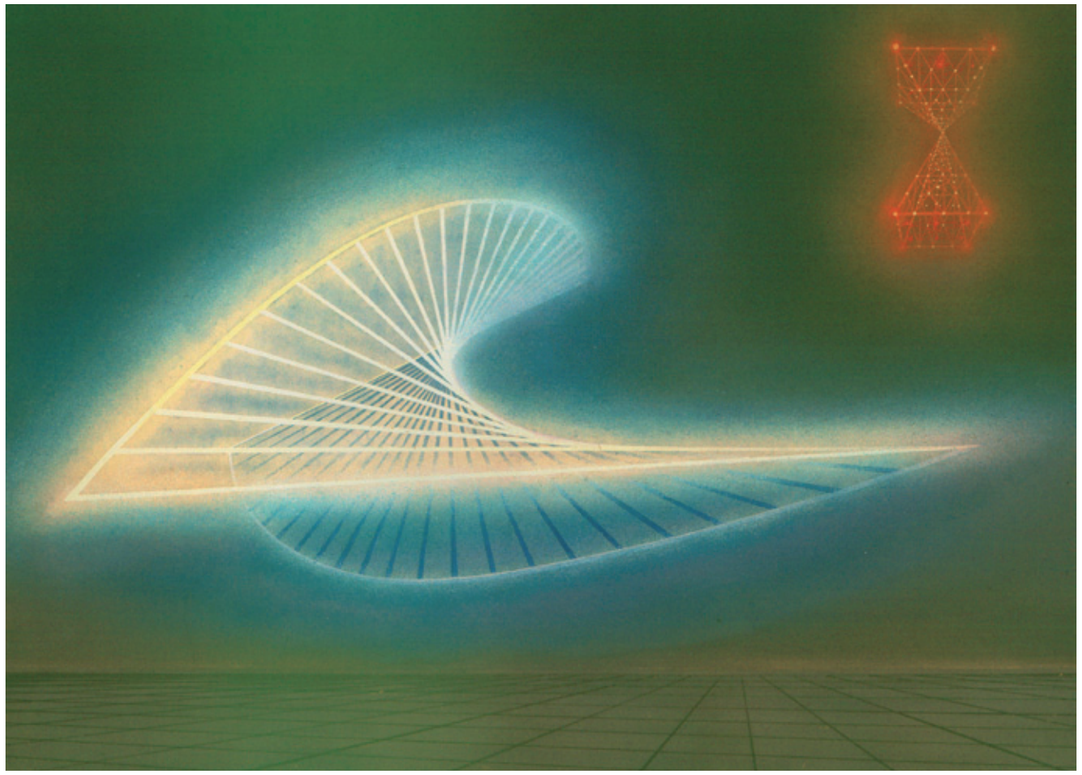


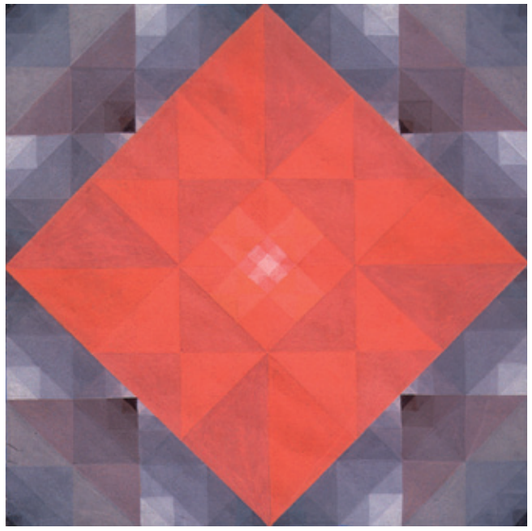
Ф. Инфанте. Конструкция «Пространство-движение-бесконечность» в движении. 1963–1965



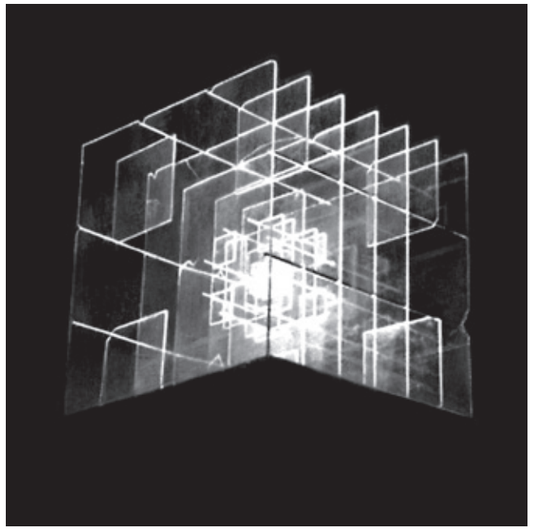
Л. Нуссберг. Композиция «Полное цветение». 1962

Л. Нуссберг. Фантастический проект «Спираль-крыло». 1962



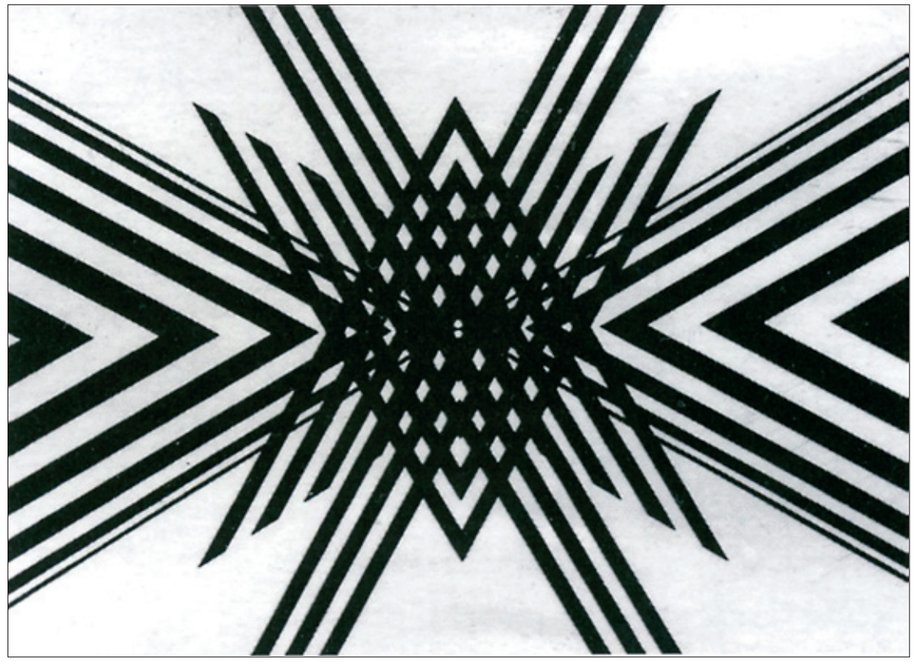


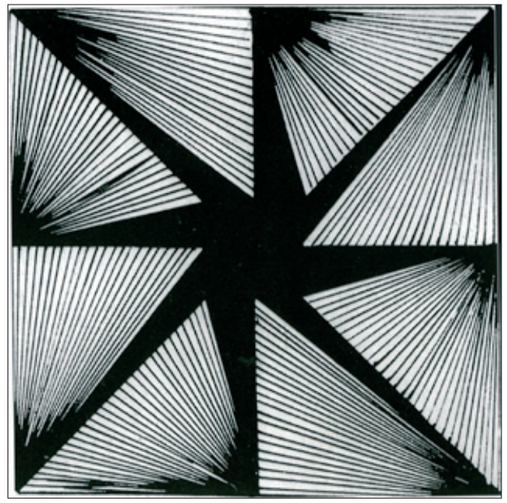
Ф. Инфанте. Композиция «Живопись красного и серого». 1964



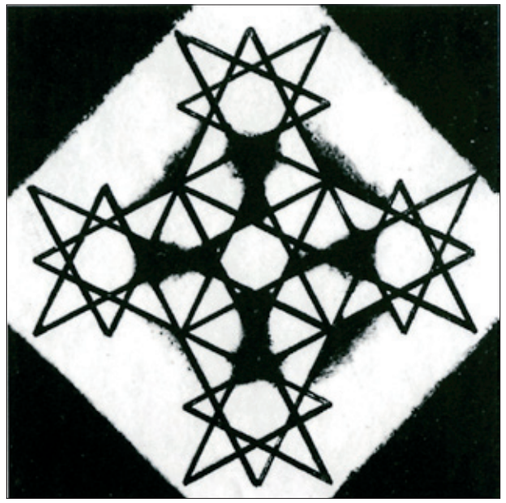
Ф. Инфанте. Кинетический объект «Душа кристалла». 1963

Виктор Степанов. Композиция. 1963

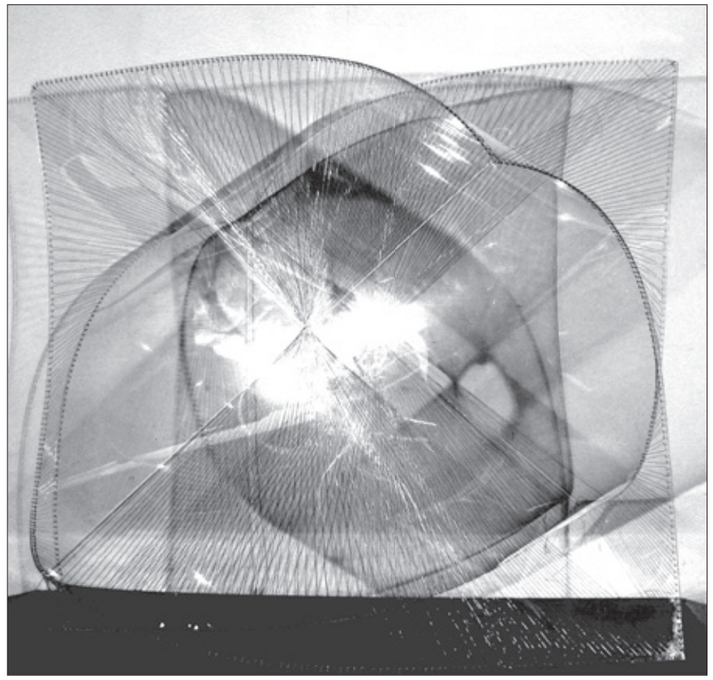




Вячеслав Щербаков. Композиция. 1963

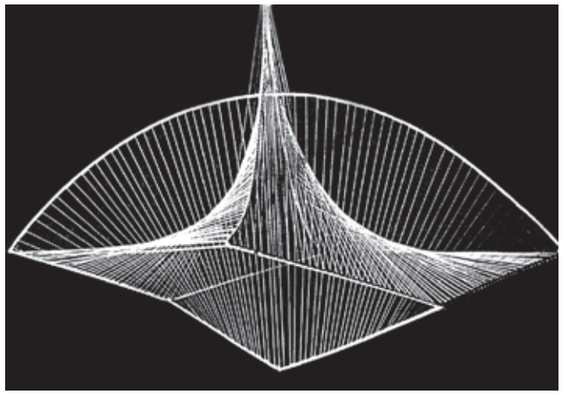


Юрий Лопаков. Композиция «Кристалл». 1964

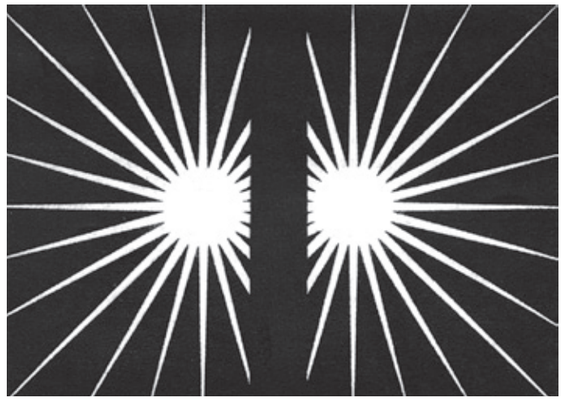


Александр Григорьев. Эскиз-макет пространственного объекта. Ленинград. 1972

Ф. Инфанте. Цикл спирали. «Омут». 1965

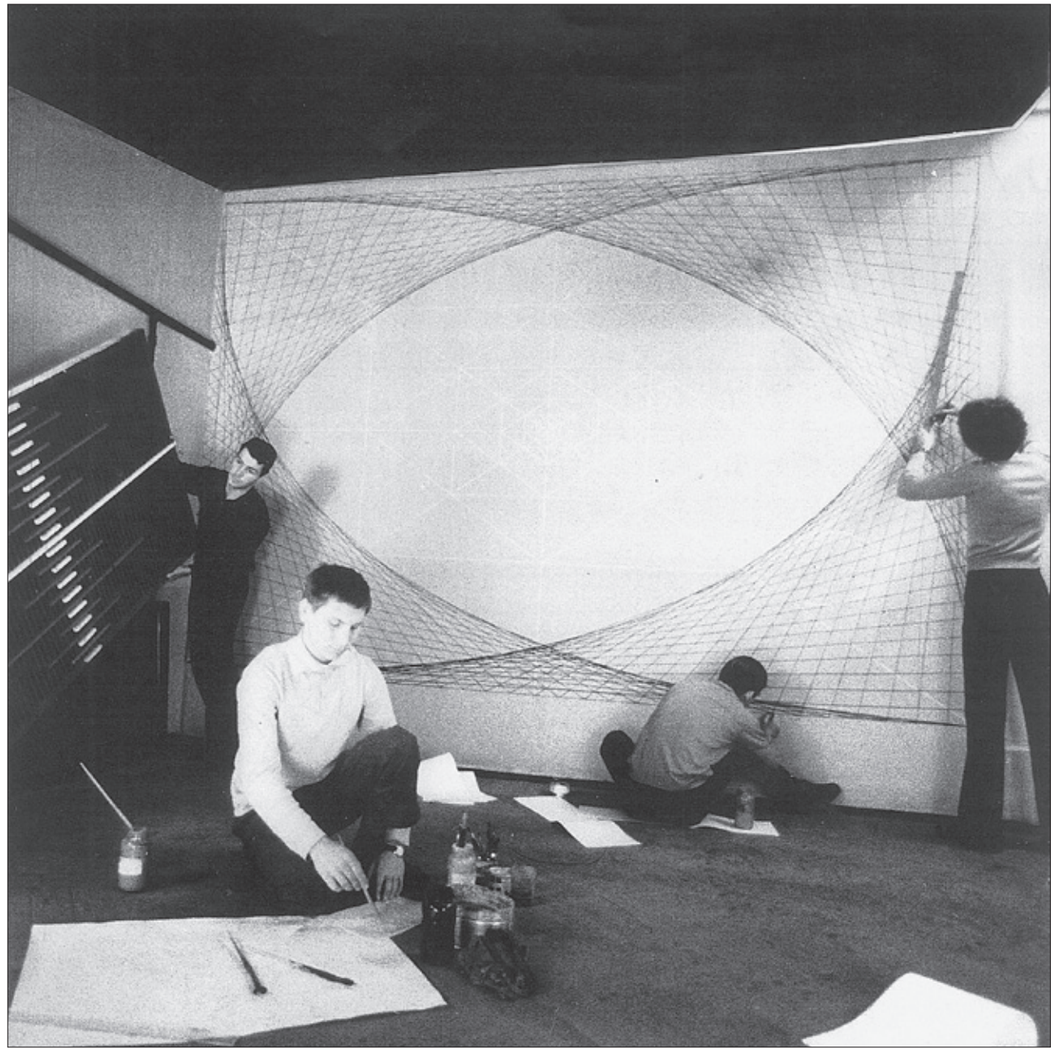


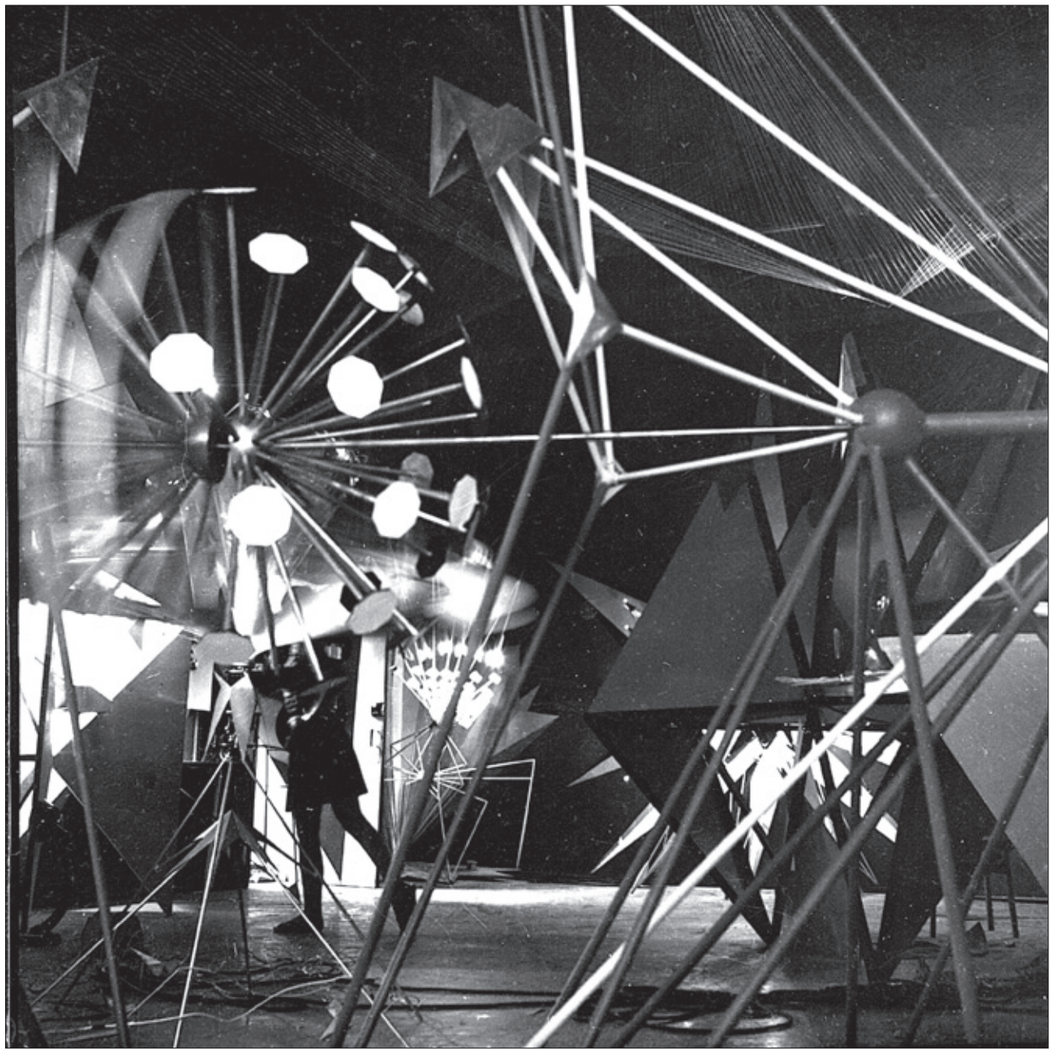
В. Галкин. Кинетический объект. 1964



Римма Заневская. Композиция «Двойное солнце». 1962

Слева направо : Л. Нуссберг, В. Степанов, В. Галкин и Ф. Инфанте во время оформления офисного пространства. 196?





Монтаж кинетической выставки-среды. На первом плане объект А. Григорьева «Контродуванчик». 1970

Современный мир не нуждается в философах, художниках, поэтах. Человек более не устремлен к трансцендентному, предпочитая ему то, что есть.

Шоу, реклама, дизайн, интерьер... много работы и, безусловно, хорошая плата за «творческий потенциал». Другие эмоции, иные пространства, эстетика «той стороны» никому не нужны... если не могут быть выхолощены и «применены»...

Но, неожиданно – подлинный творческий поиск, безотносительный ко всему...

Город со всеми своими проблемами, так называемый «быт»... Работа в издательствах, на заказ... И, несмотря ни на что, беспрерывно, всю жизнь, параллельно: снова и снова нетронутый холст... снова и снова свобода и творчество, собственный ориентир...

60-е, 70-е, 80-е, 90-е, XXI век... иллюзии перемен... Невероятный прогресс технологий... компьютеры, сети, коммуникации, «виртуальный мир»... Всё новые формы и образы, пластика, стиль... Но всюду, во всем – тот же вульгарный бессмысленный мир...

Мы пролистываем каталог и вдруг понимаем: здесь что-то не то... здесь всё не то... Возможно, немного иные пропорции, немного иначе составленный цвет, однако откуда-то – странная атмосфера, непонятное настроение, завораживающая глубина...

Ветер других горизонтов не поддается рационализации, не может быть постигнут рассудком и выражен целенаправленным усилием. Но захваченному иррациональным не надо прилагать особых стараний – непостижимым образом оно все равно отразится во всех его творениях.

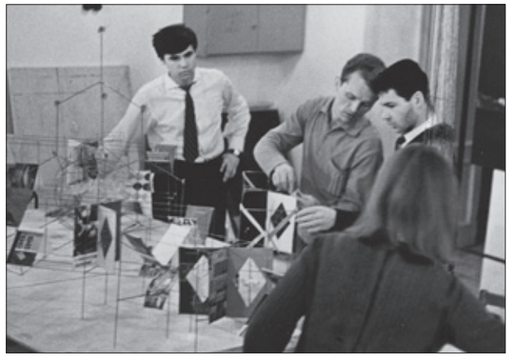
Ради чего тратить жизнь на «творчество для себя»? Если «успех» и «признание» исключены?

Следование собственным идеалам вопреки всему, стойкость и честность, отшельничество, почти героизм? Или надежда и вера в грядущее? Ответ же, скорее, другой: не художник выбирает свой путь, он лишь инструмент, и просто не может не действовать, не создавать...

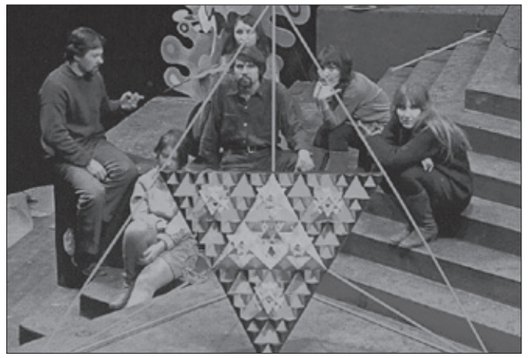
Современный мир не нуждается в трансцендентном, и оно пронизывает его незаметно... когда же оно проявляется, мало кто видит и хочет увидеть его... Но можно подумать и наоборот: это как раз трансцендентное не нуждается в нашем «прогрессе» и оставляет наш суетный мир в стороне...

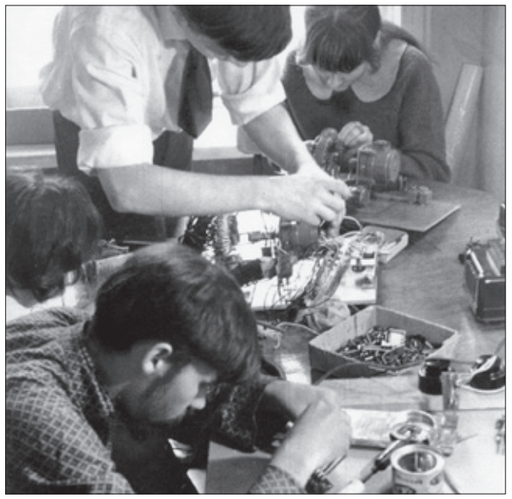
Сергей Жигалкин

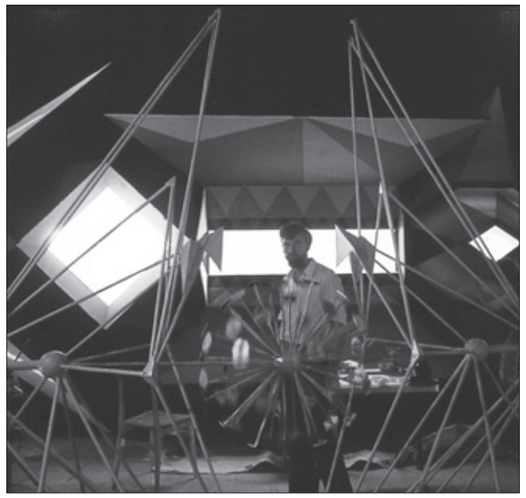
В мастерской А. Грирорьева. 1973-1975

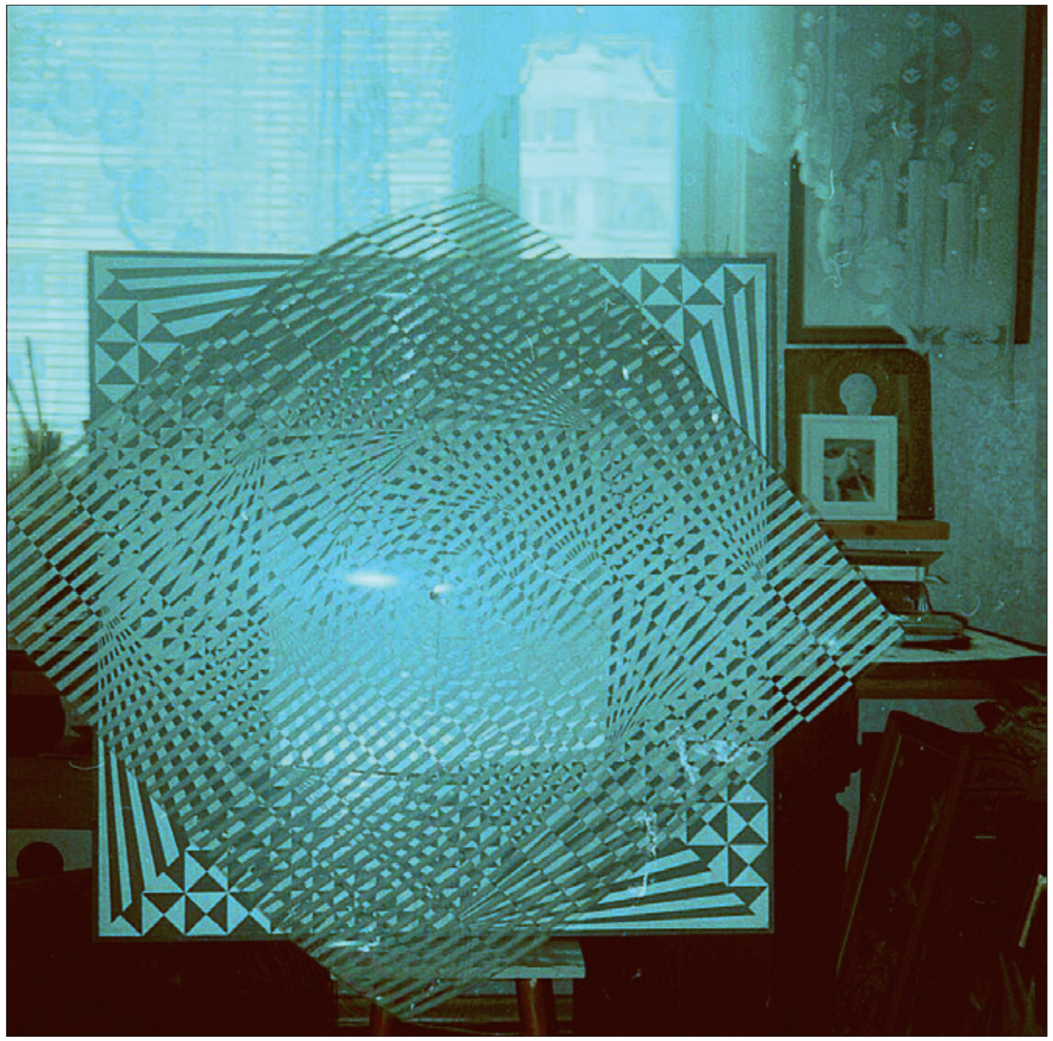


Группа «Движение». 1967–1972

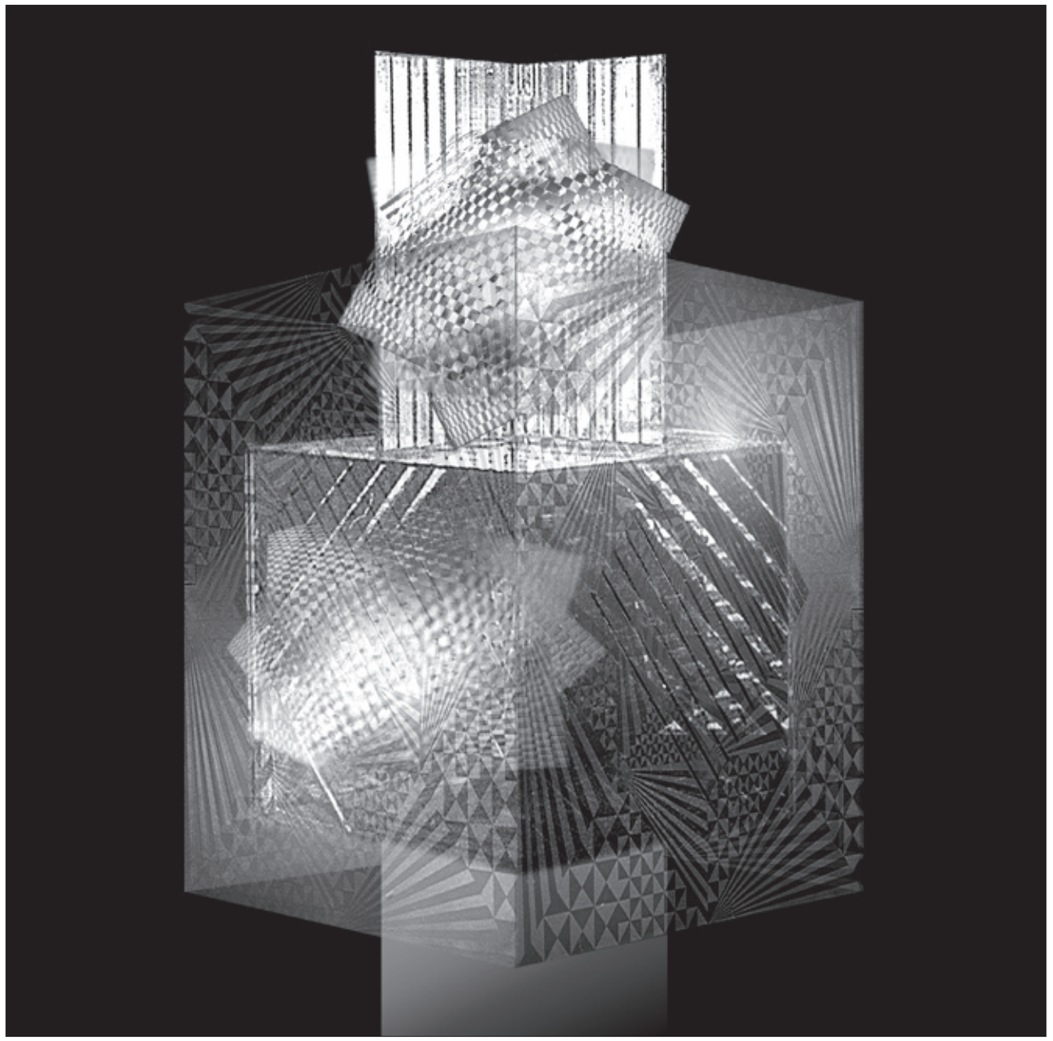




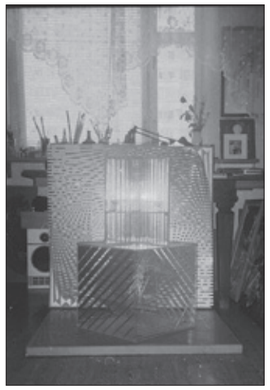




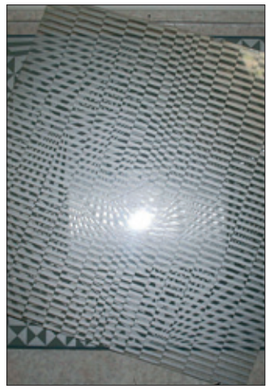
Пространственный объект (оргстекло, серебристый оракал). 1975

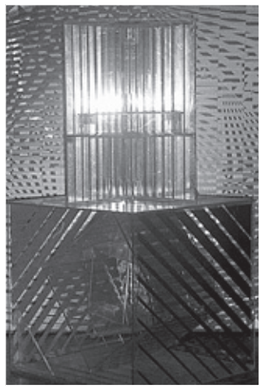


Пространственный объект «Куб в кубе» с движением (оргстекло, серебристый оракал). 1975

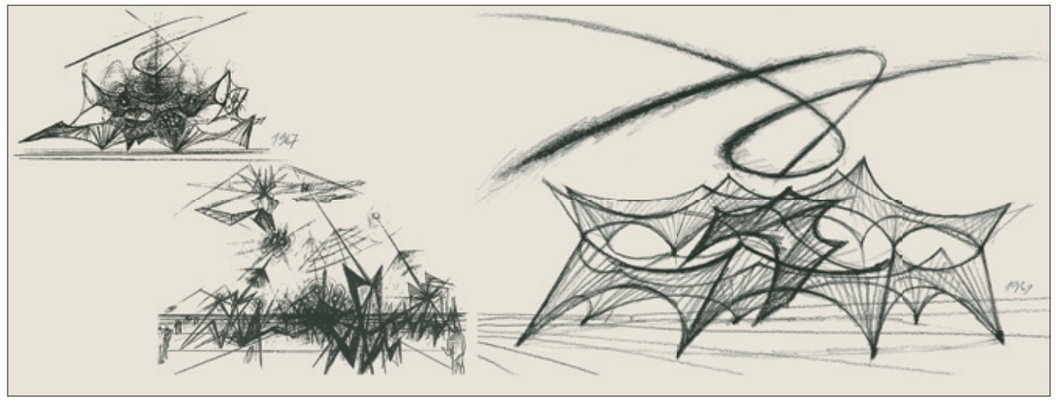


Фрагменты событий. Москва и Сыктывкар. 1976

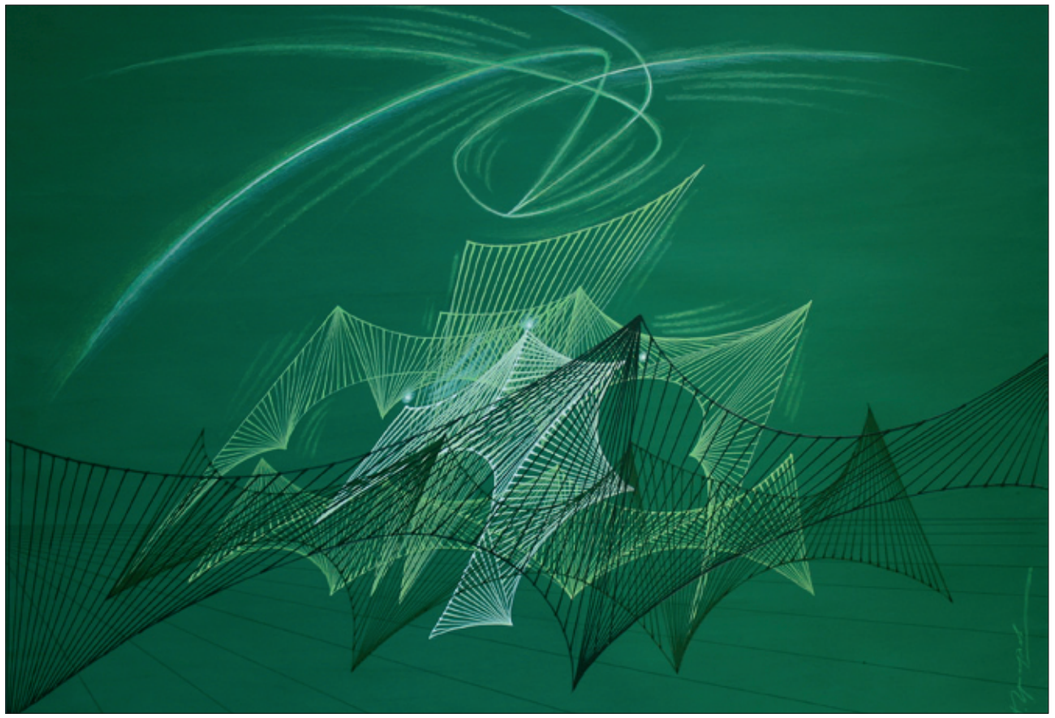




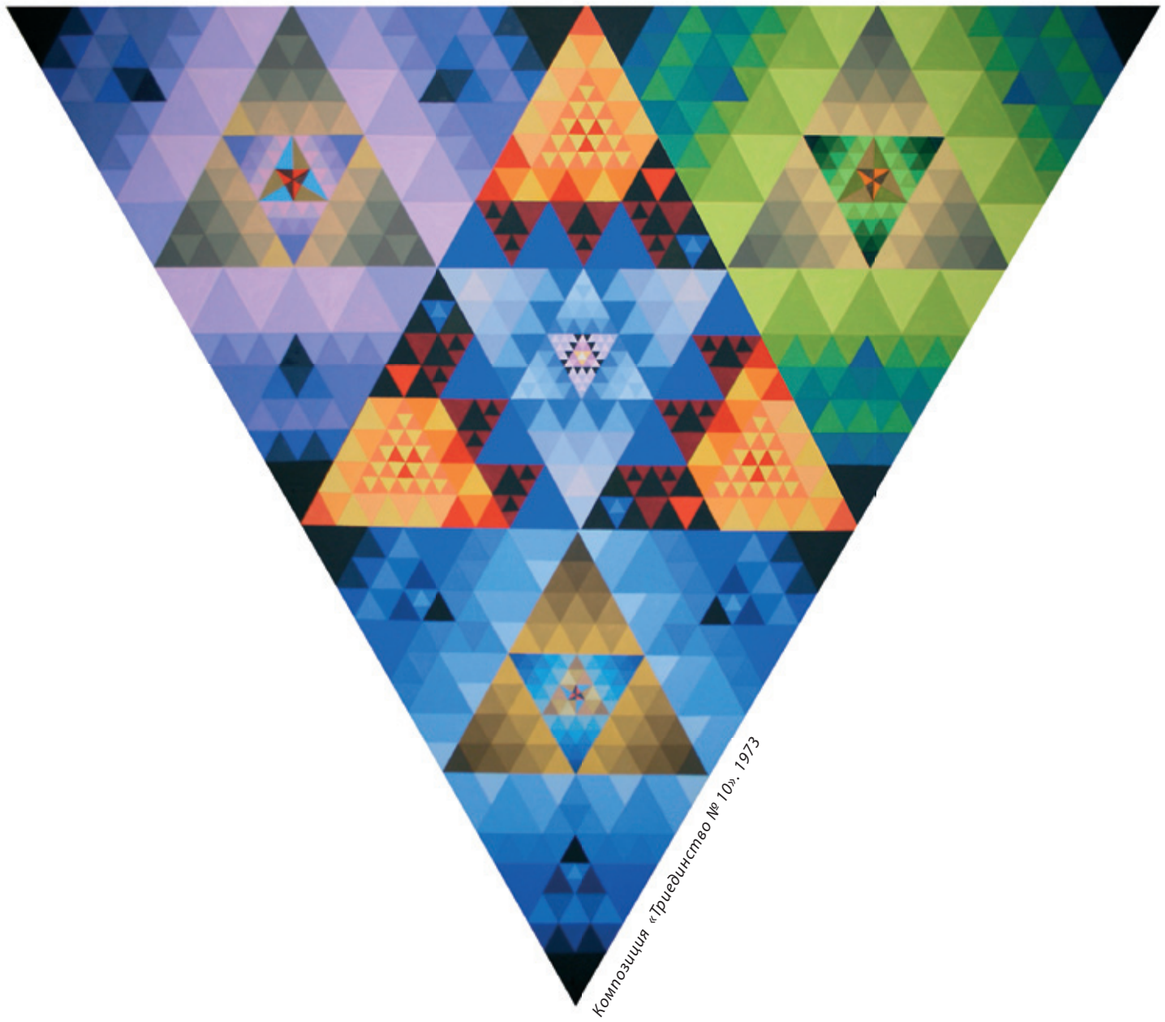
Рельеф «Бумажное сердце». 1972



Эскизы кинетических объектов и пространств. 1967

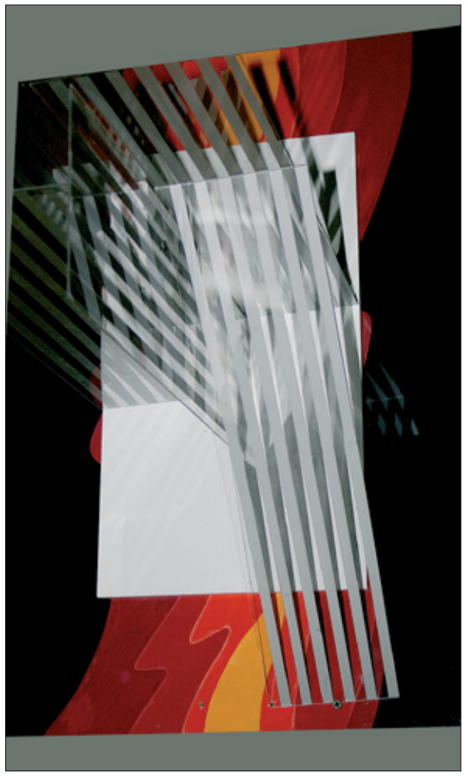


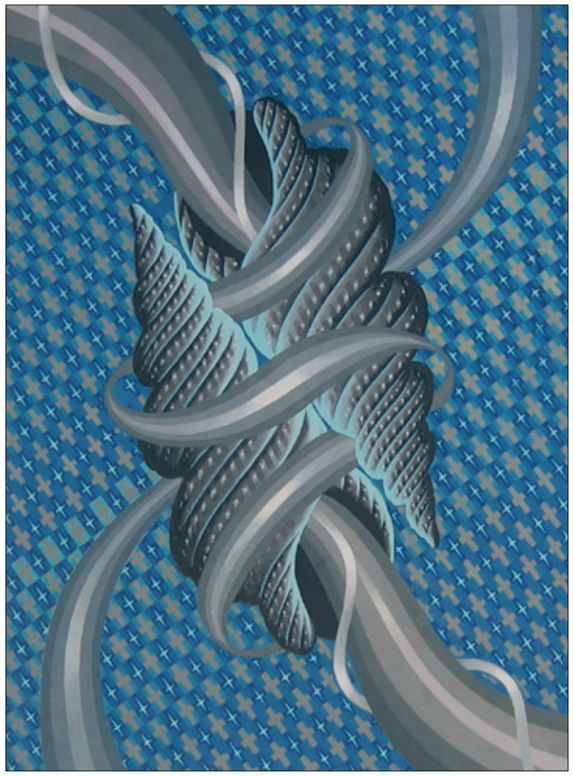
Реминисценции на тему эскизов1967 года. 1985



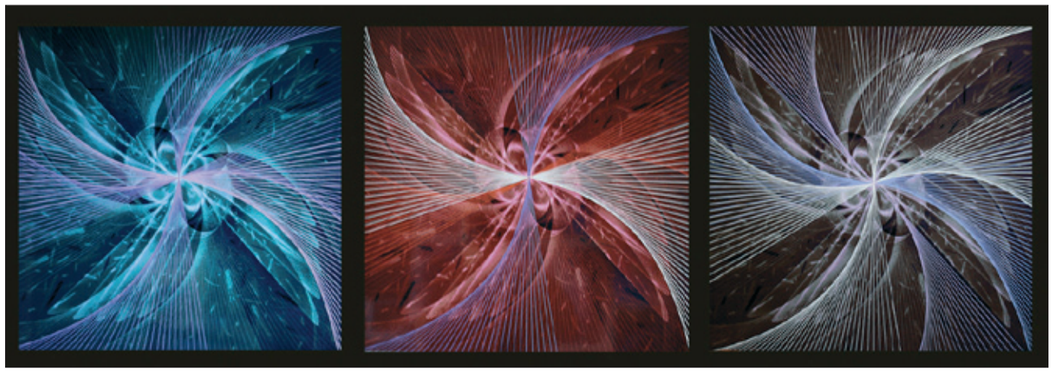
Композиция «Триединство № 10». 1973

Композиция «Рог изобилия». 1977





Эскиз-макет пространственного объекта (оргстекло, серебристый оракал). 1978

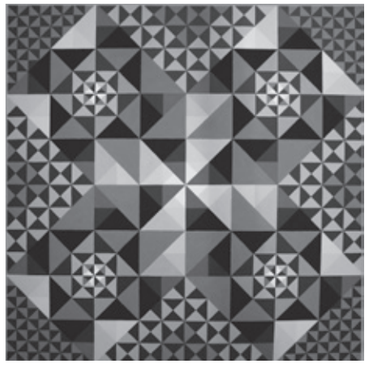


Композиции из серии «Знак движения» (темпера по фото). 1978

Мастерская в Чертанове. 1973–1974

Композиция «Бесконечность». 1969

Композиция «Серое и чёрное». 1969–1987



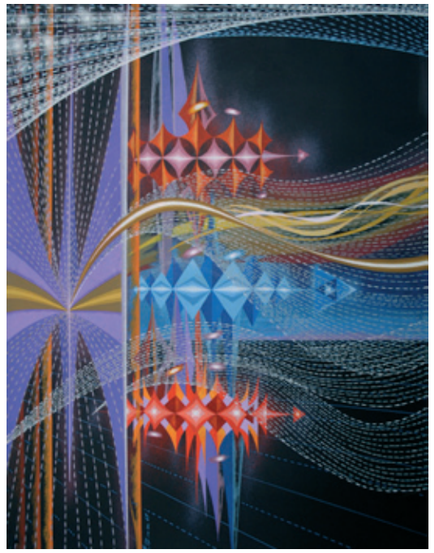
Композиция «Крест». 1968–1970

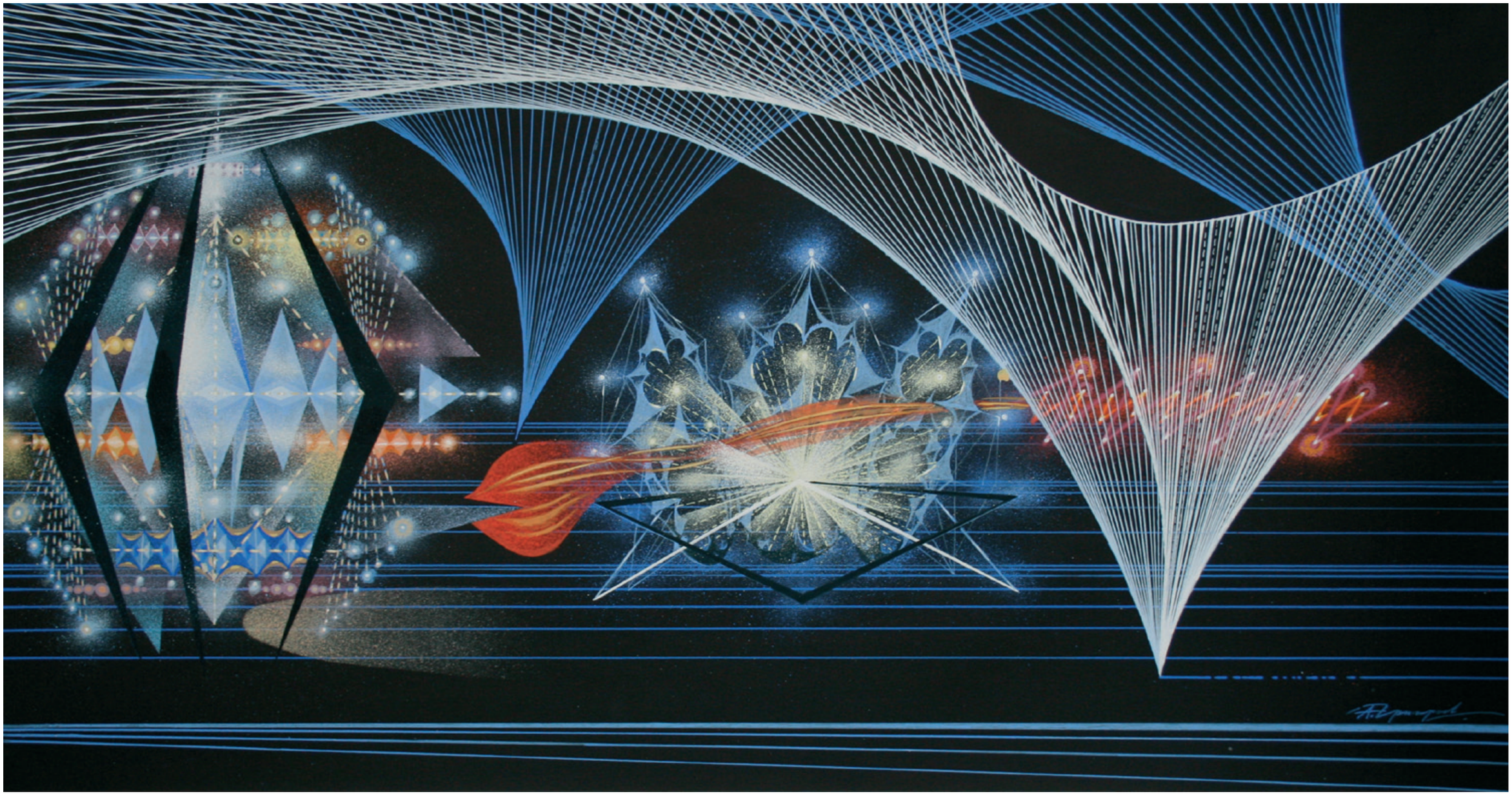
Кинетическая графика «Взаимопроникновение». 1969–1973

Композиция «Сова». 1968

Рельеф «Нефертити». 1979

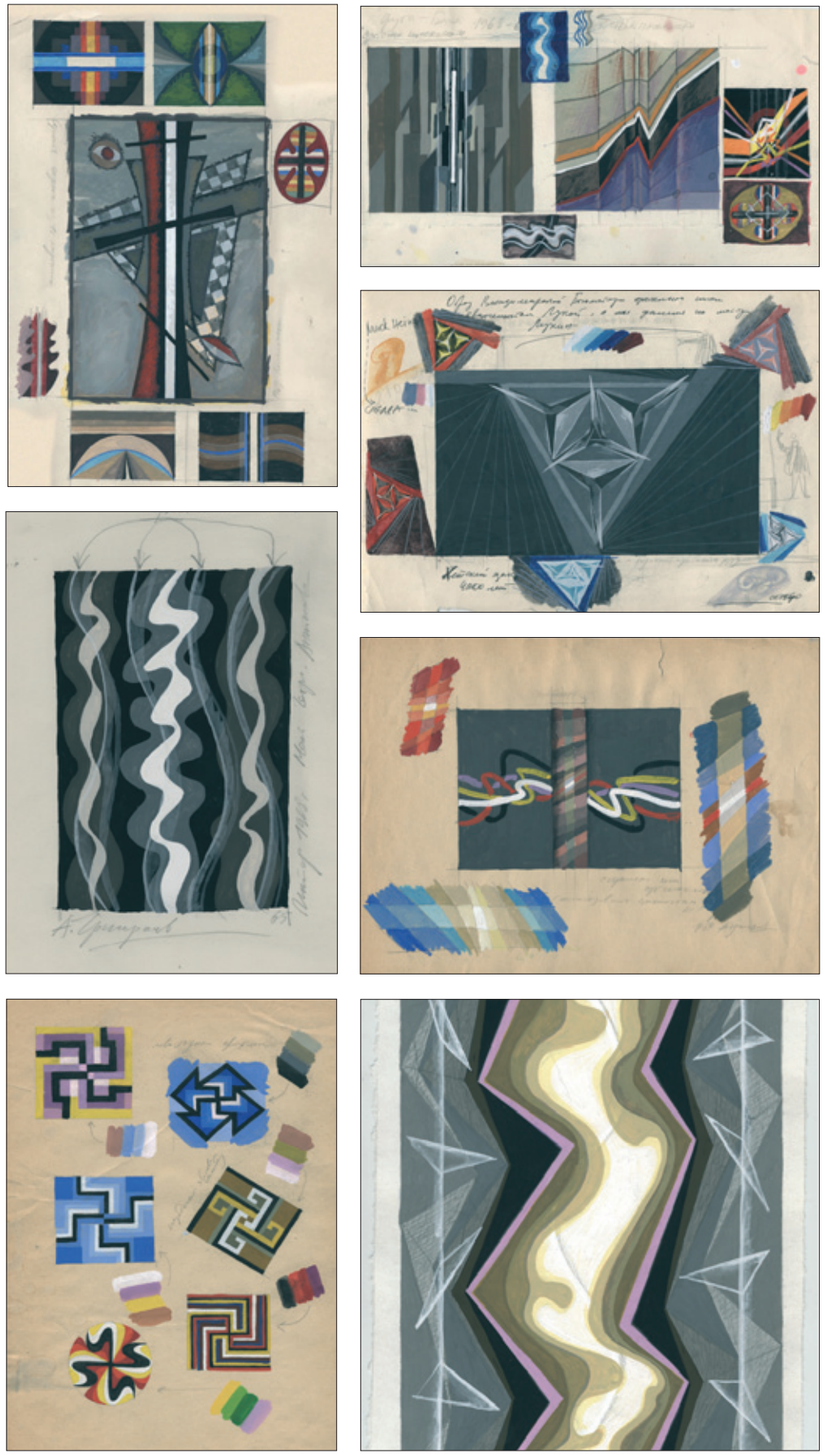
Фантастические проекты. 1969–1979



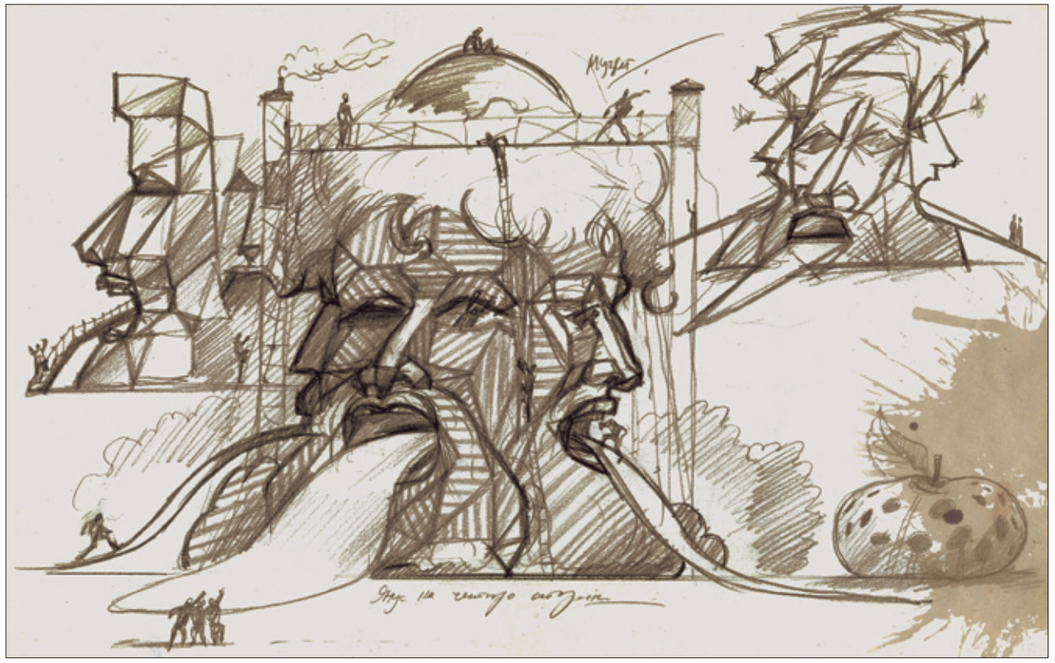


Реконструкция кинетической графики. 1980

Эскизные листы кинетической графики. 1968–1975

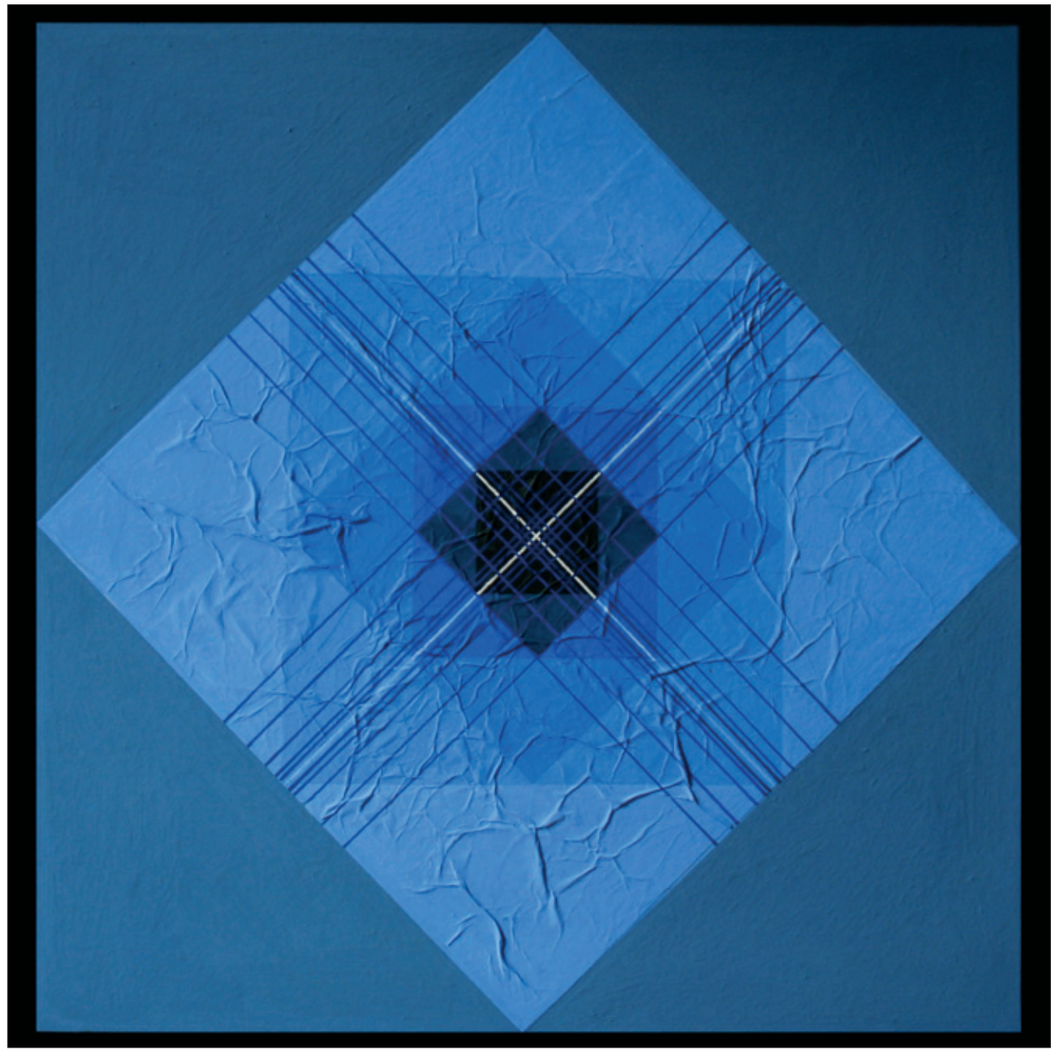


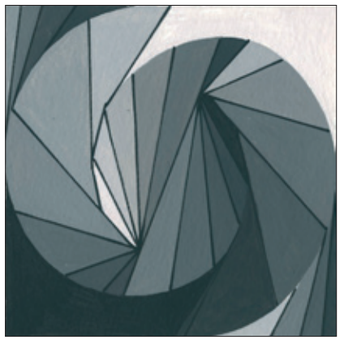
Проект музея современного искусства. 1970

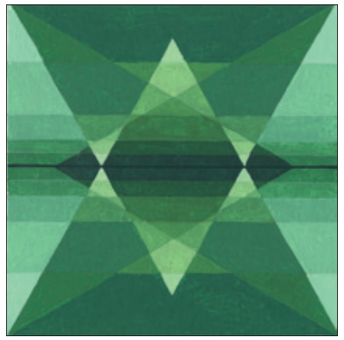


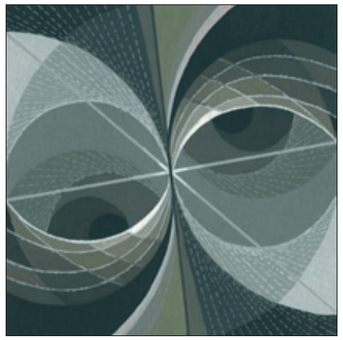
Эскиз-фотомонтаж проекта «Пирамида». 1974

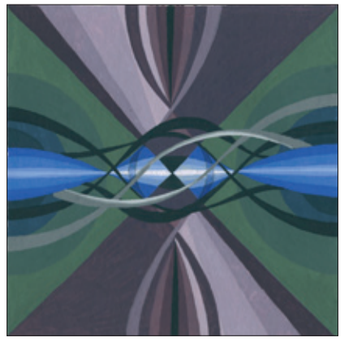
Кинетически-орнаментальная живопись. 1969–1972

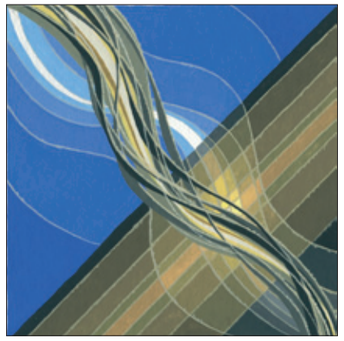


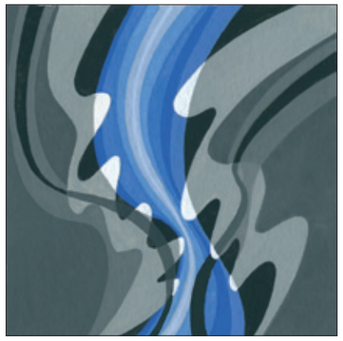


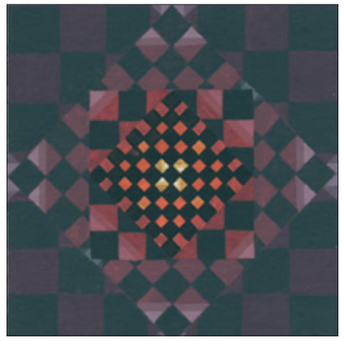


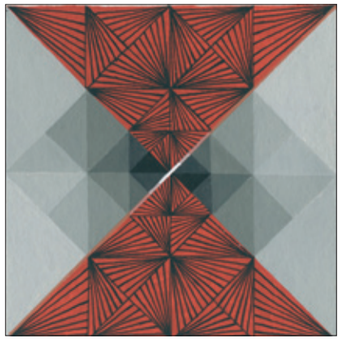


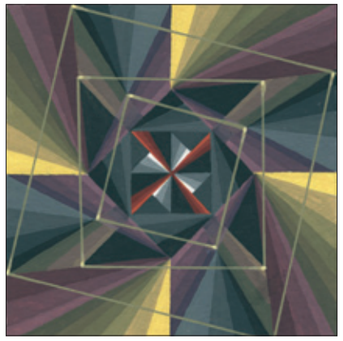


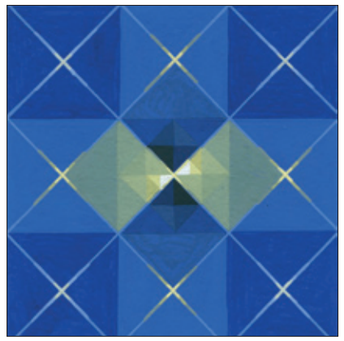


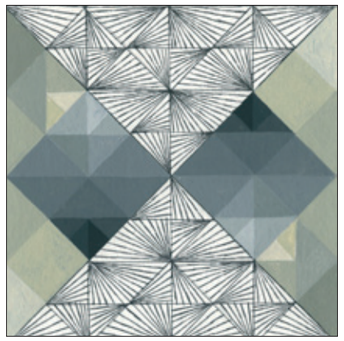


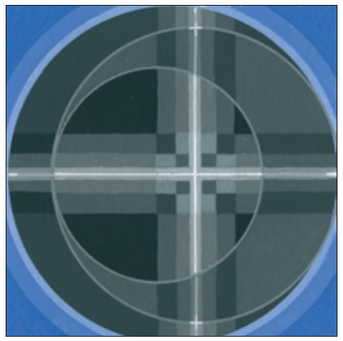




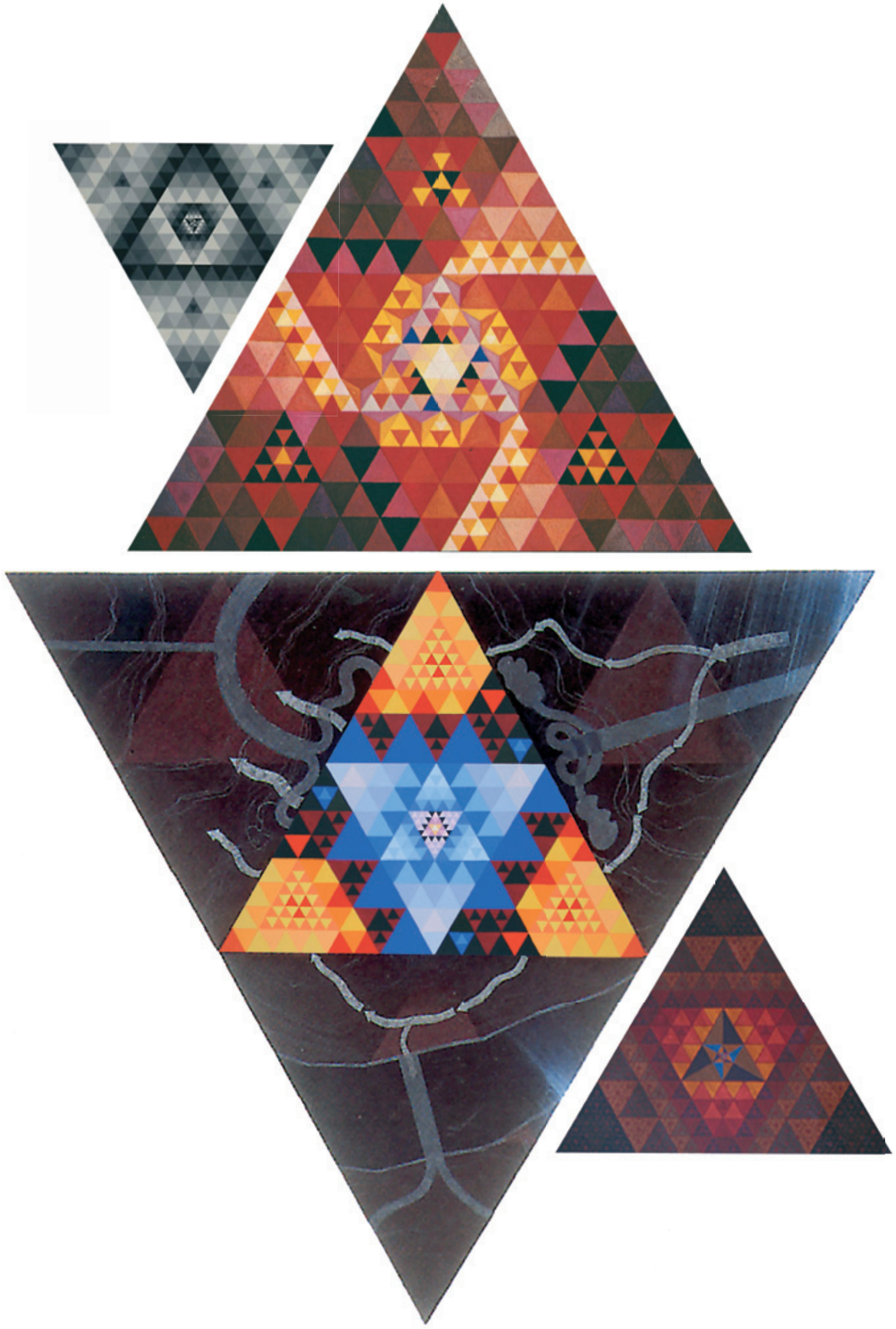




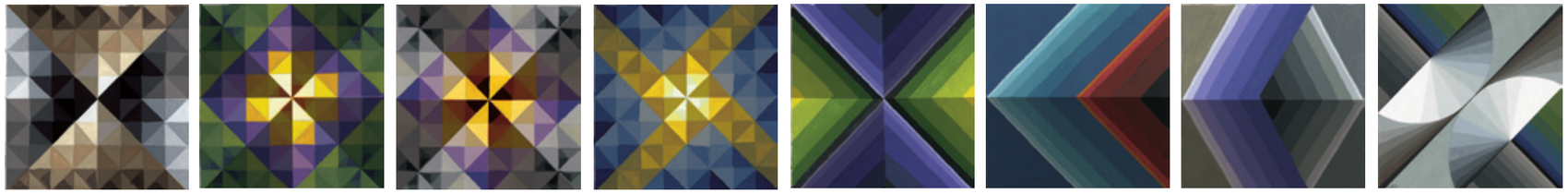




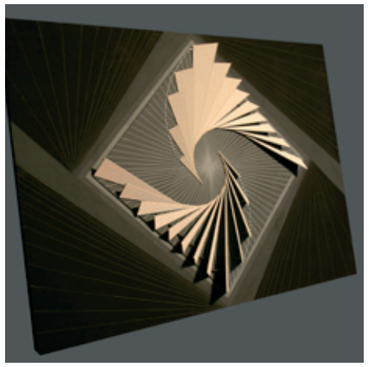
Кинетическая, орнаментальная живопись. 1969–1970



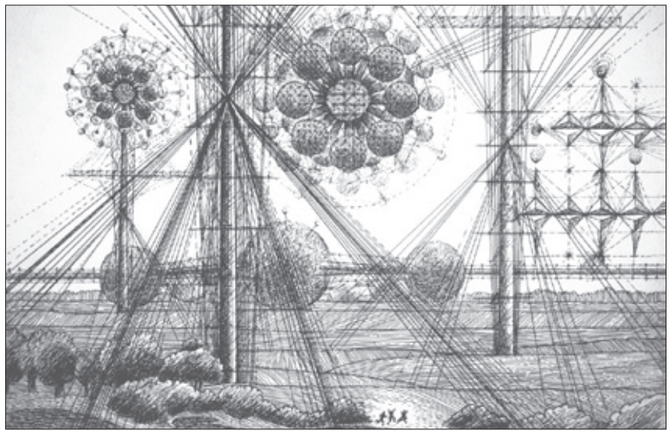
Композиции из серии «Перекрёсток». Ленинград. 1968

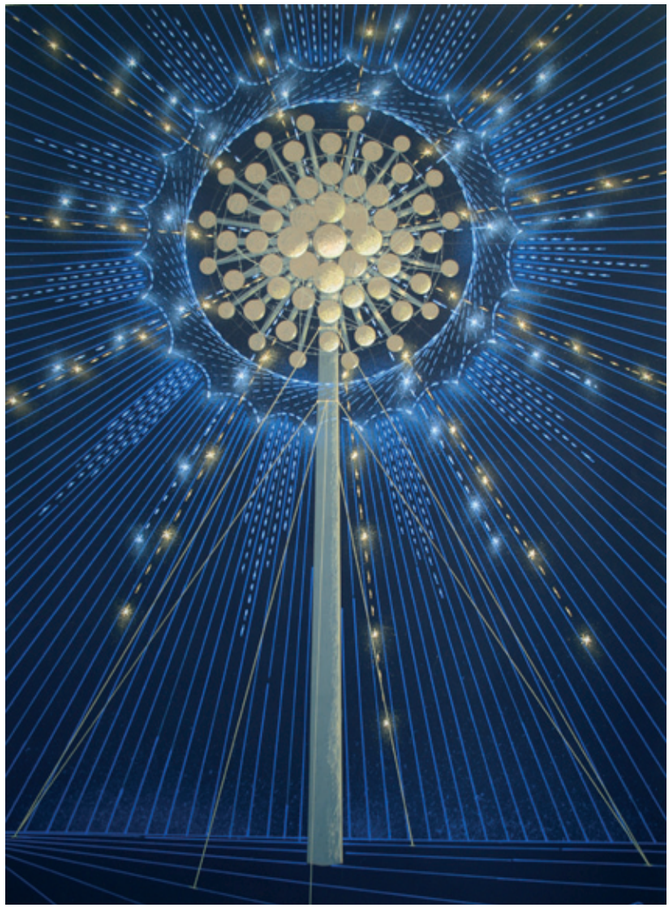


Композиция (земляные масляные краски, картон). Ленинград. 1968

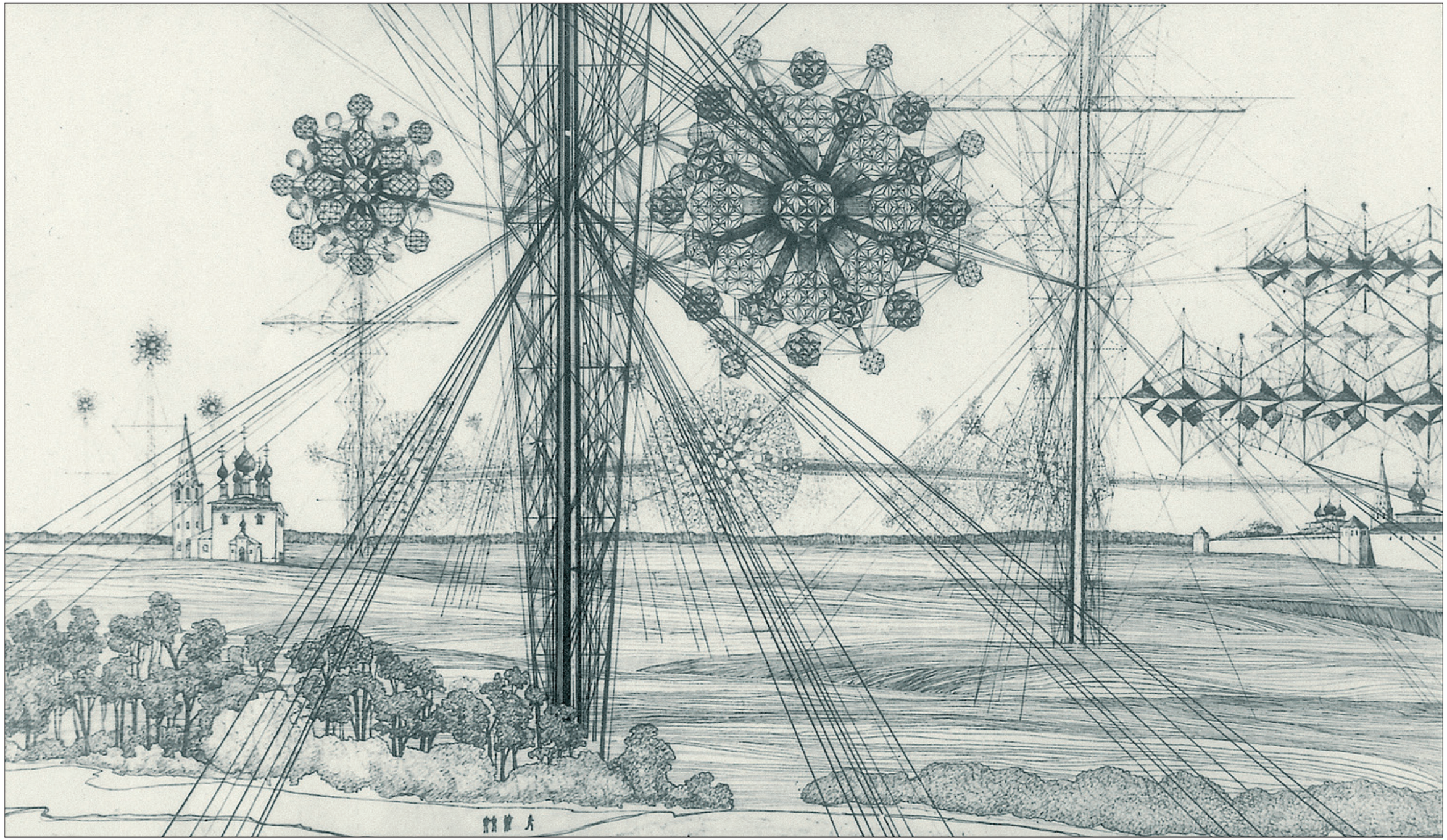


Архитектурный проект. 1969–1976





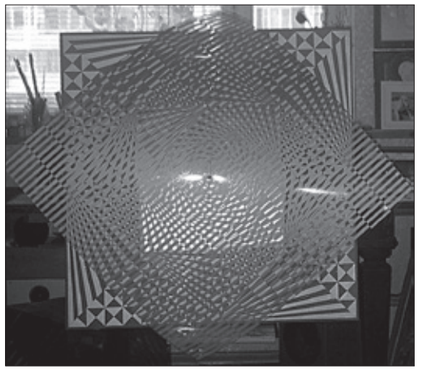
Архитектурный проект «Одуванчик». 1969–1970



Архитектурный проект «Одуванчик» (акварельная бумага, перо, тушь). 1969–1970

Рельефная композиция. 1974

Композиция «Видение над рекой» (холст, темпера, 100 x120см.). 70-е гг.

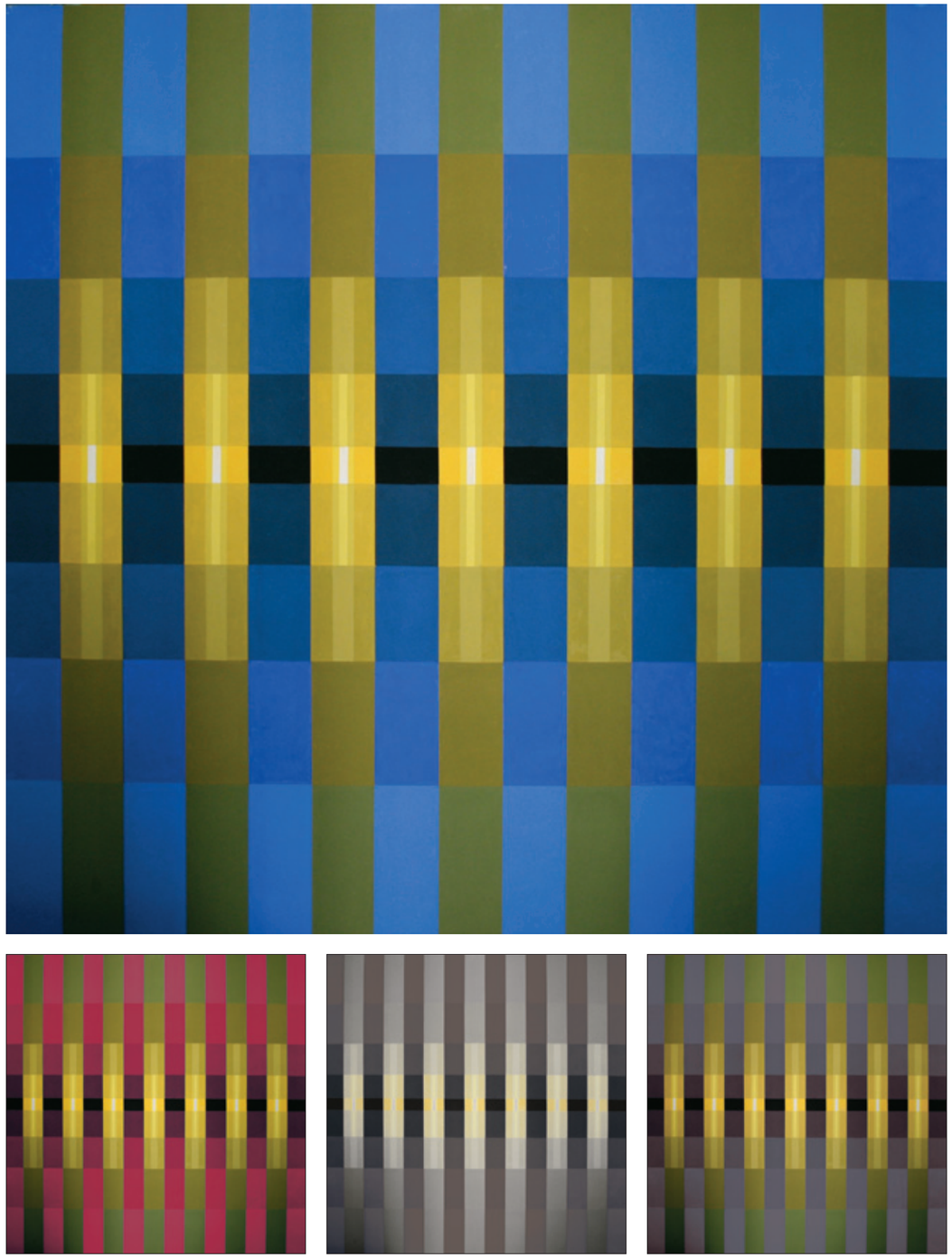


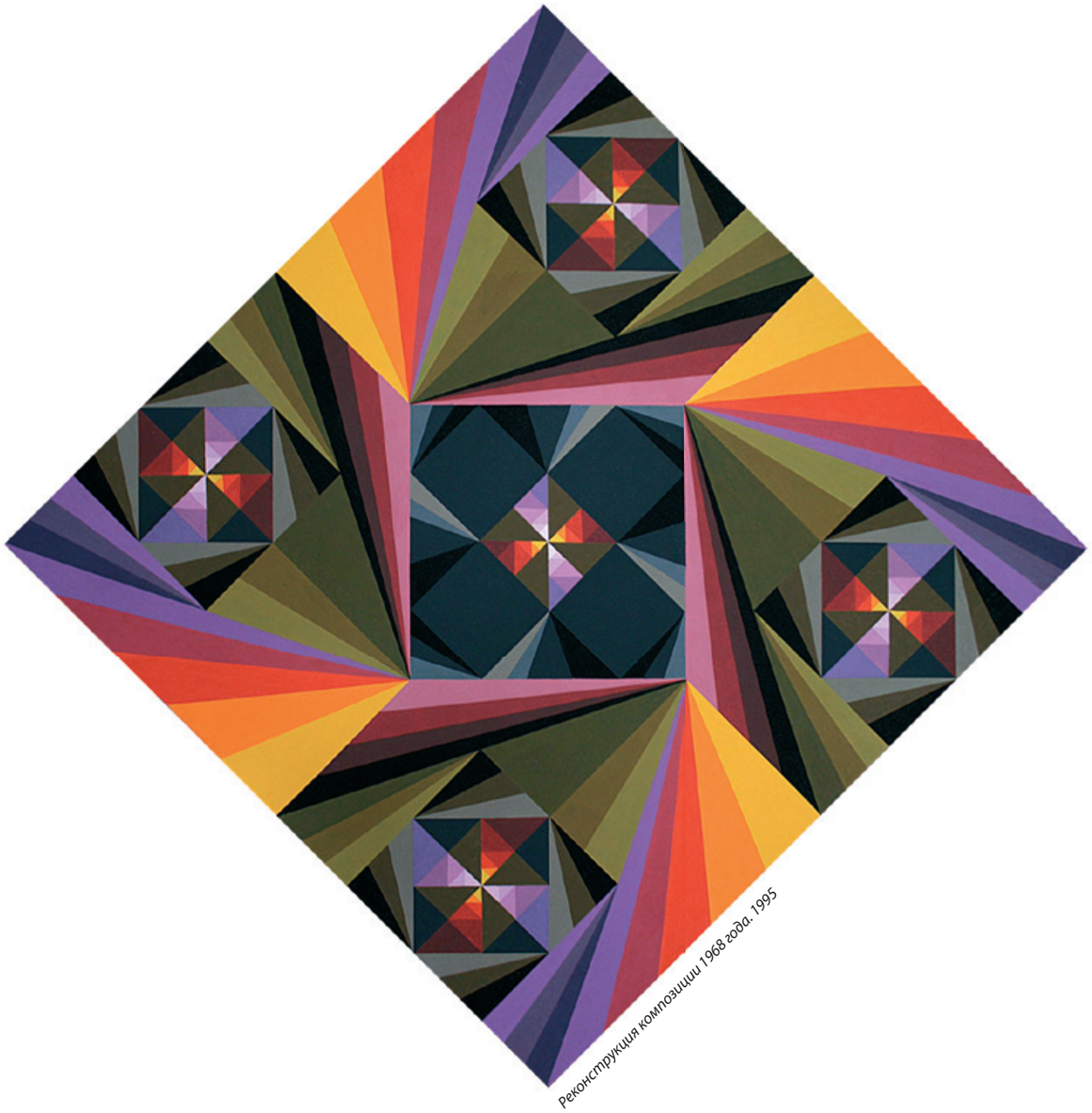
Рельефный объект (оргалит, оргстекло, оракал). Ленинград. 1973

Пространственный объект. Ленинград. 1973

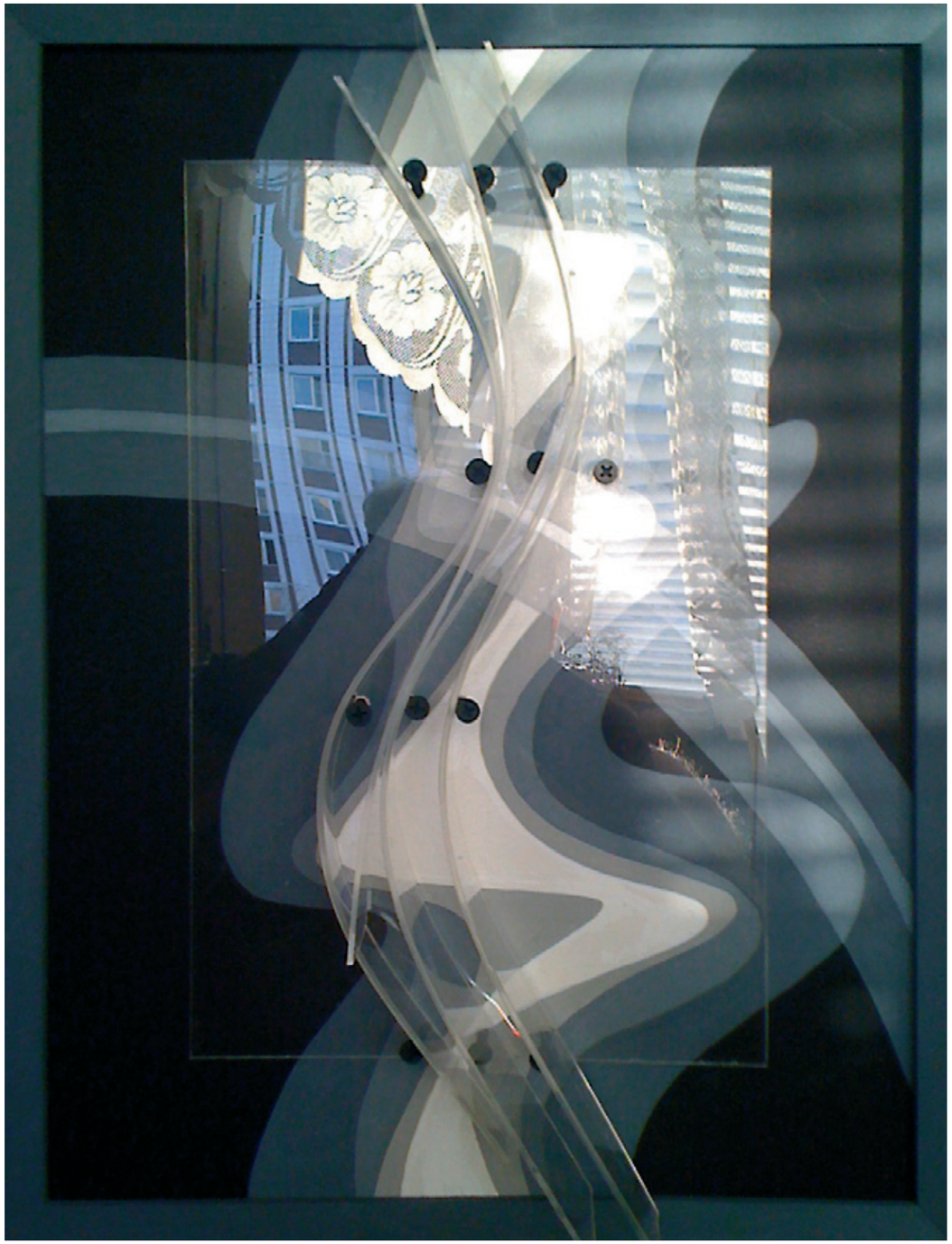
Рельефная композиция (оргалит, темпера, оргстекло). Крылатское, Москва. 1984

Реконструкция работы 1973 года. Крылатское, Москва. 1987

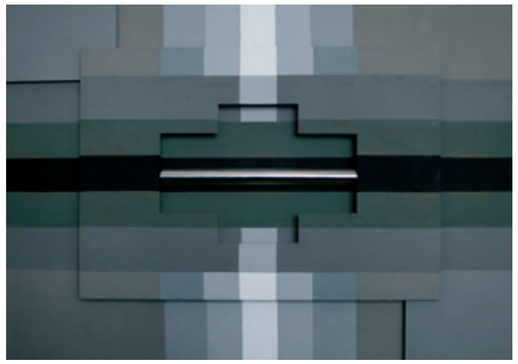




Реконструкция композиции 1968 года. 1995



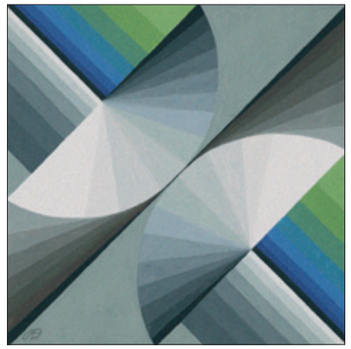
Рельефная композиция. 1975



Рельеф «Взаимоисключение». 1969–1974

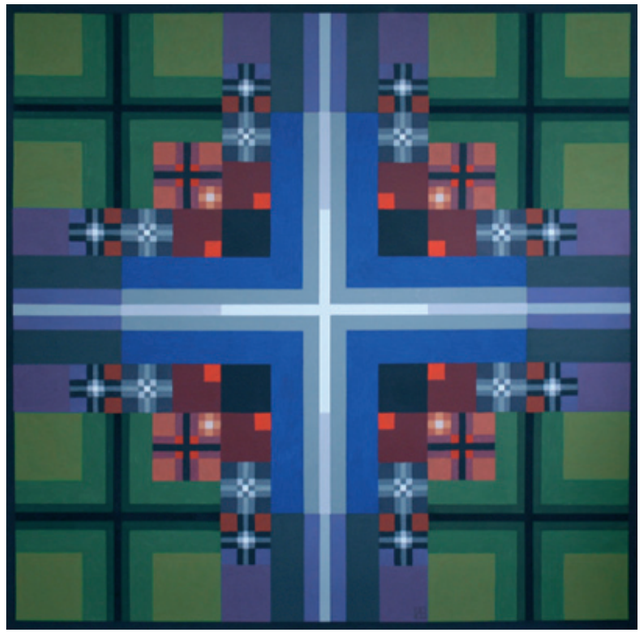
Композиция «Исход № 2». 1969–1976

Цветная композиция «Глаз». 1968



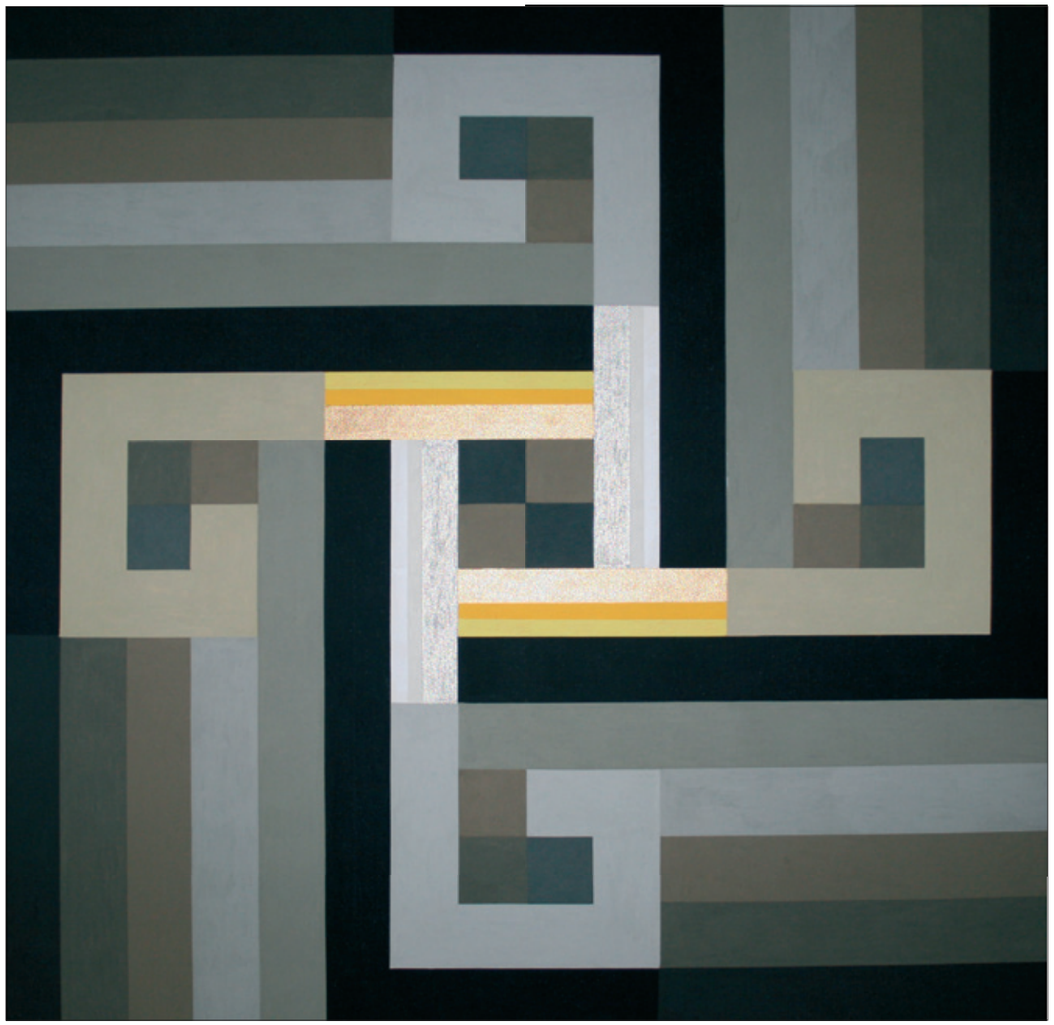
Цветные графические композиции. 1969–1970

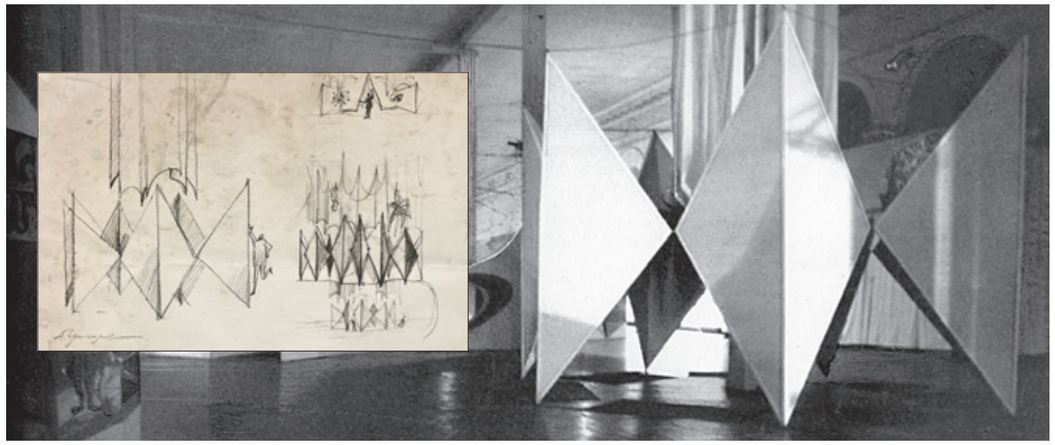
Цветная композиция кинетического пространства. 1968–1970



Русские магические орнаменты

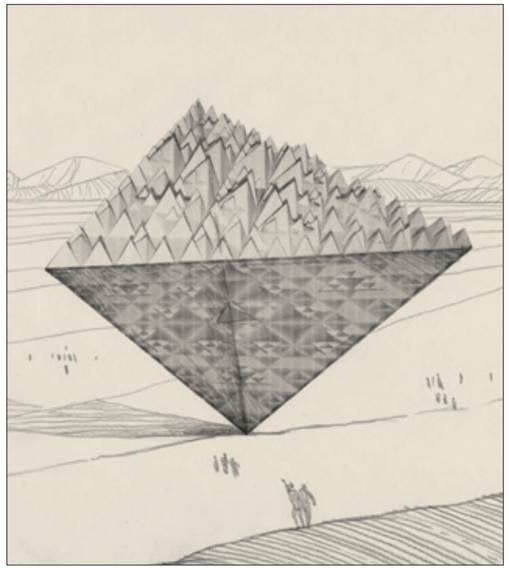
Композиция «Движение». 1969–1973

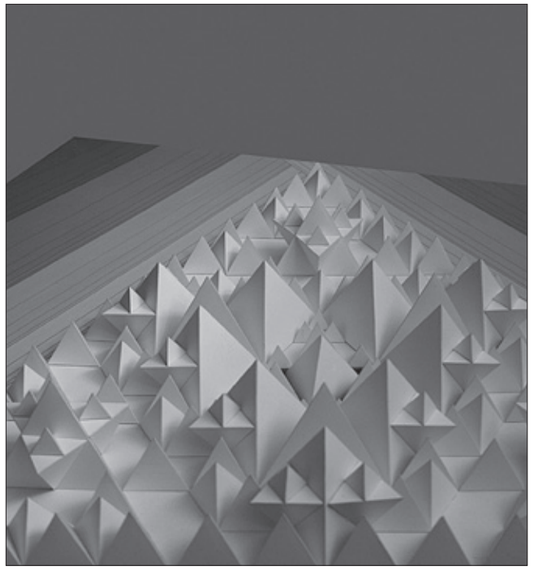




Эскиз и реализация объекта «Павильон костюмов». 1969

Эскиз павильона «Космос». 1968–1969





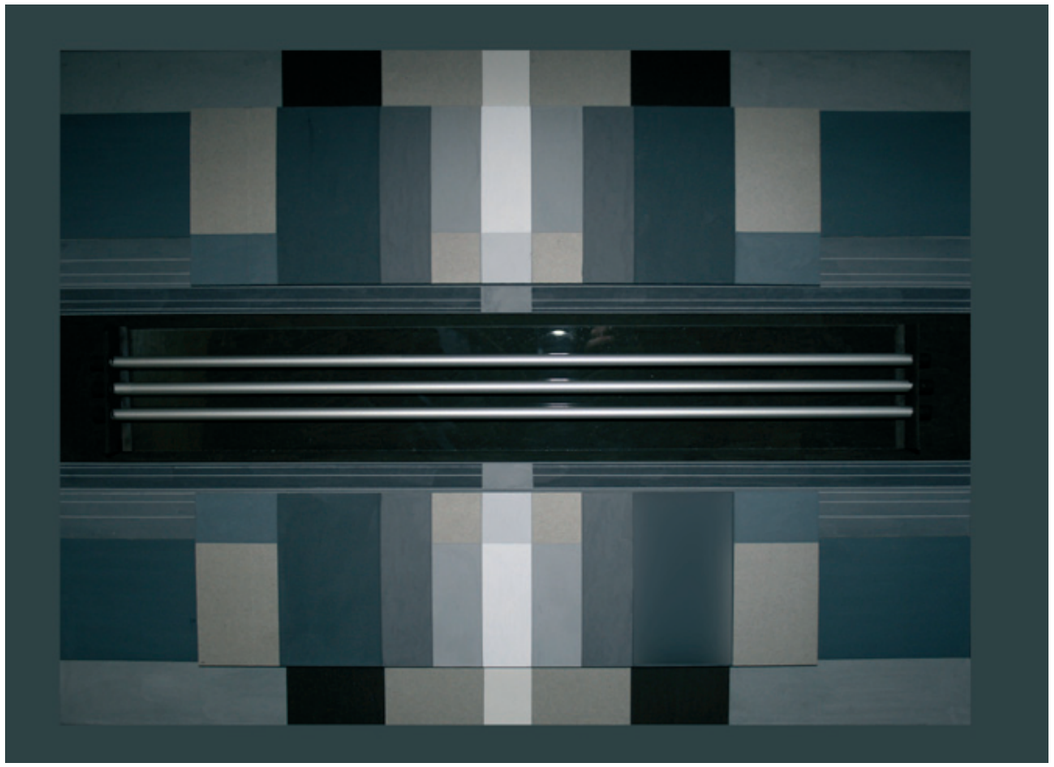
Архитектурный проект «Пирамида». 1969–1970

Пирамида архитектора Н. Львова. XVIII век

Эскизы архитектурного проекта.1969

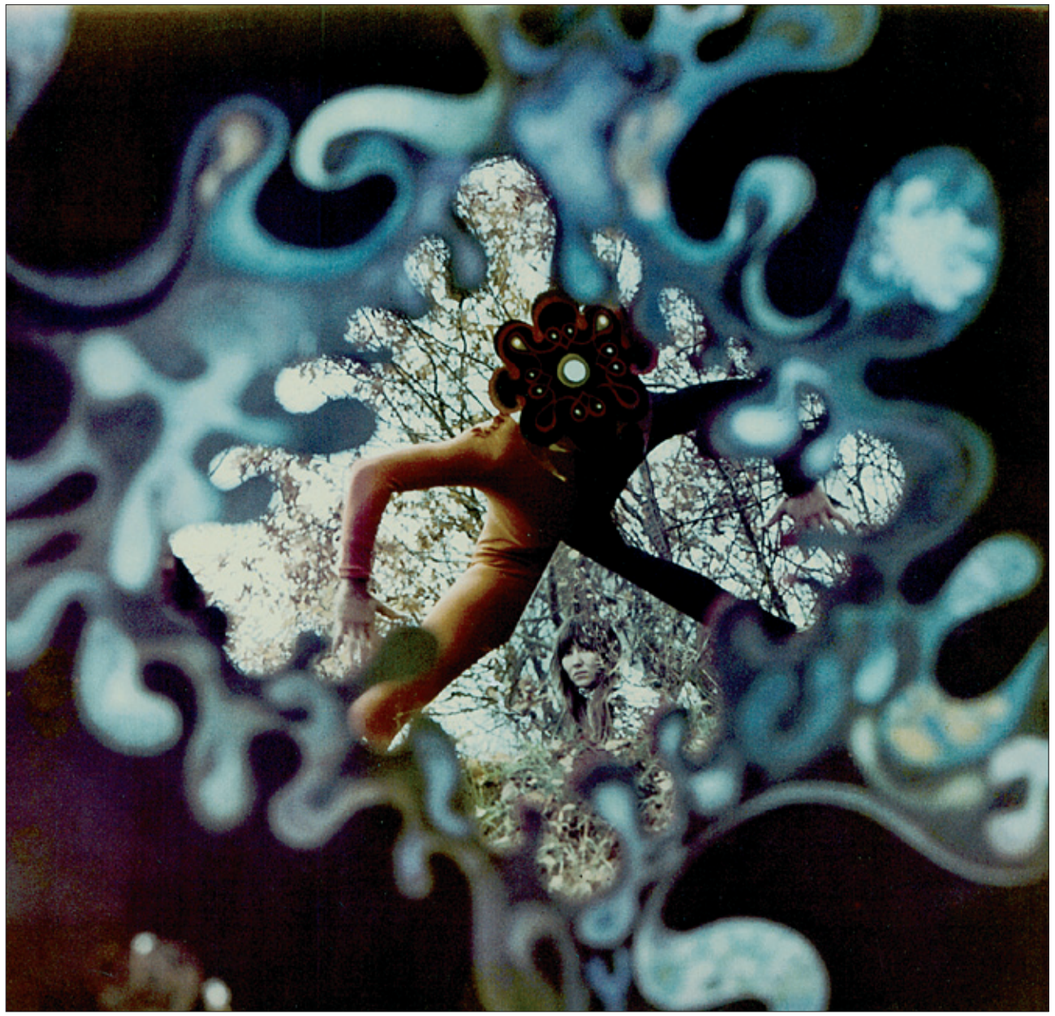
Композиция «Знак...». Темпера по бумаге.1969

Рельеф на тему архитектурного проекта 1969 года. 1983

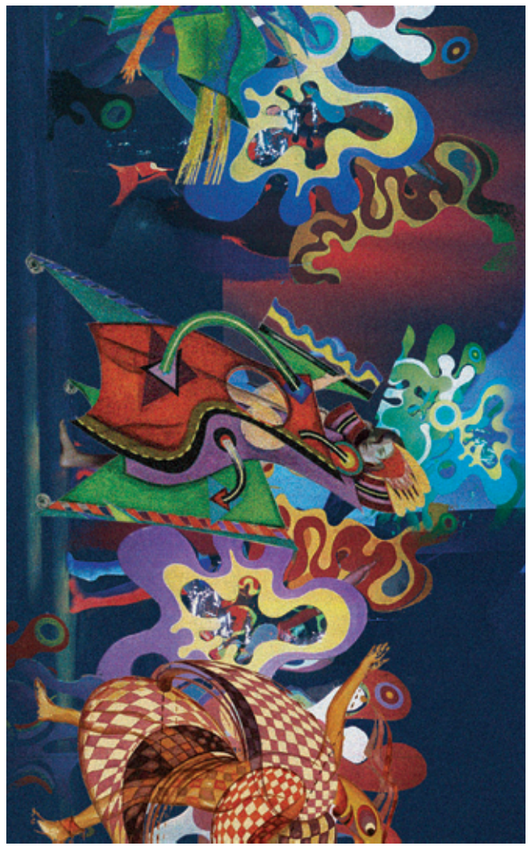


Аллюзии на тему старых работ. 1987

Группа «Движение». Пластические импровизации на природе (снимал Л. Нуссберг). Москва. Крым. 1971–1972

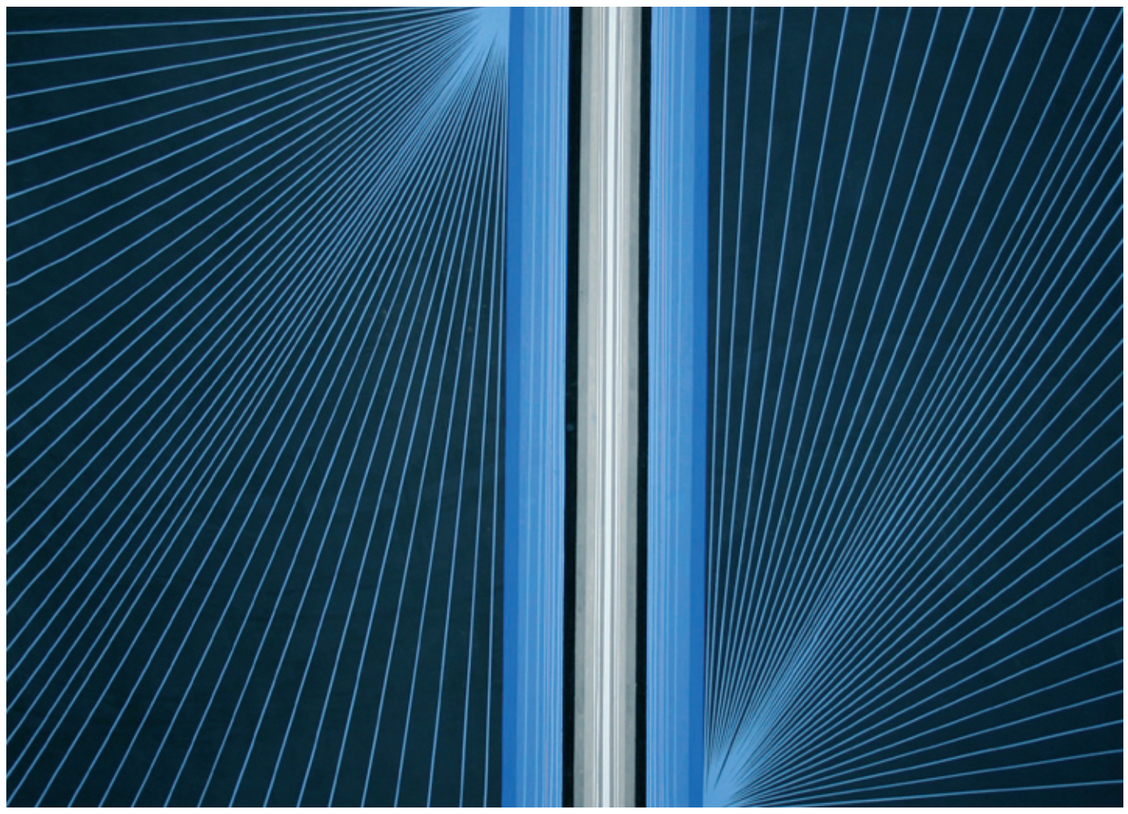


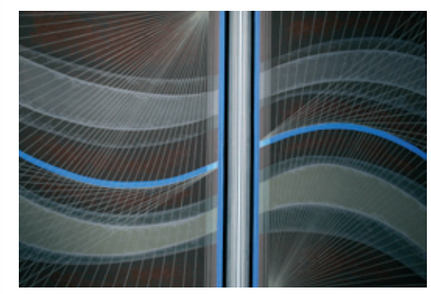
Группа «Движение». Пластические импровизации на природе (снимал А. Григорьев). Москва. 1972

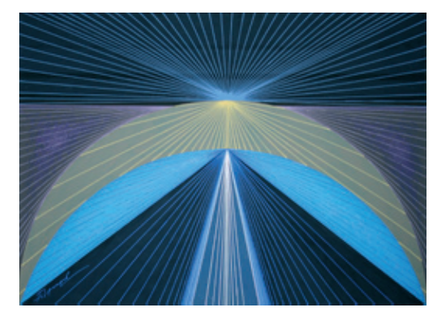


Эскизы костюмов для группы «Динамика» к спектаклю «Игра форм». 1972–1974

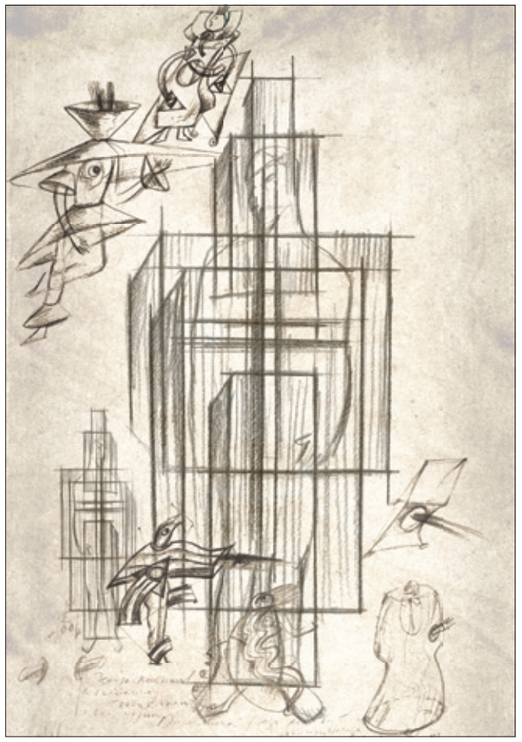
Эскизы декораций для группы «Динамика» к спектаклю «Игра форм». 1972–1974





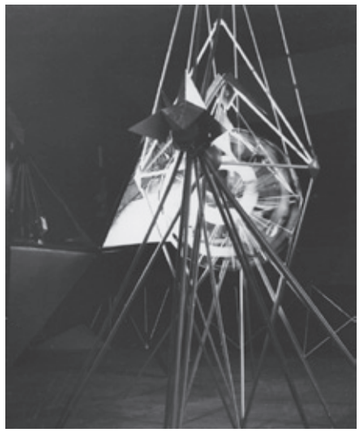


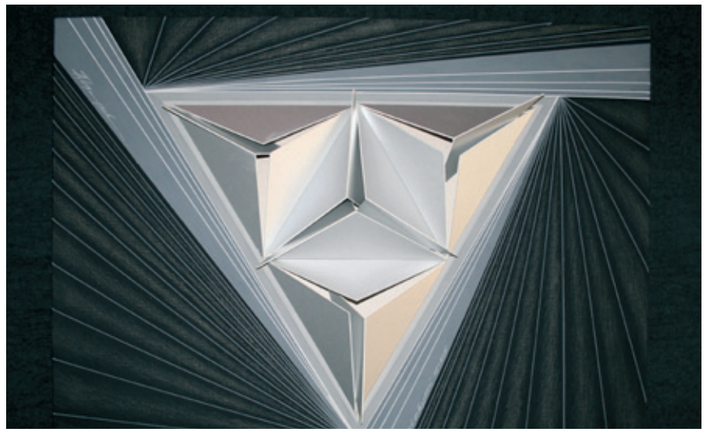
Эскизы костюмов и декораций к возобновлённому спектаклю «Игра форм». 1995



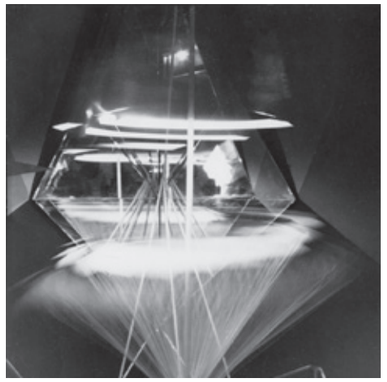
Эскизы костюмов для группы «Динамика» к спектаклю «Игра форм». 1972–1974

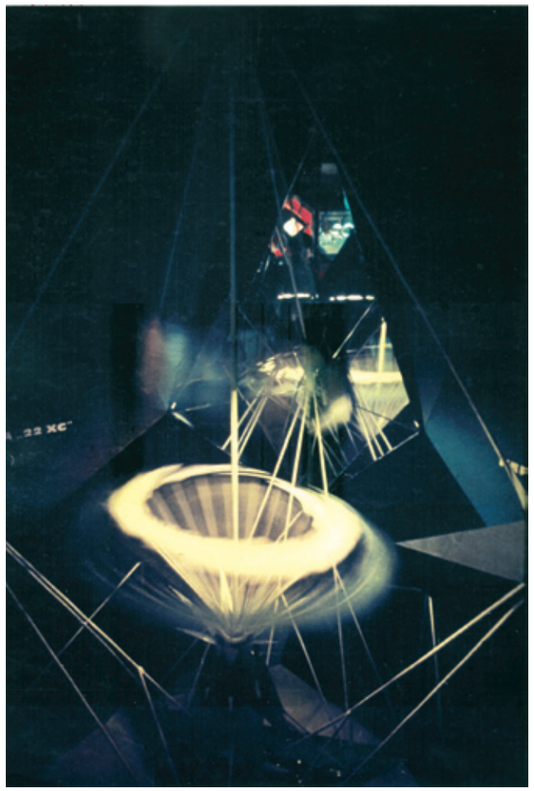
Макет архитектурного проекта. 1971–1976

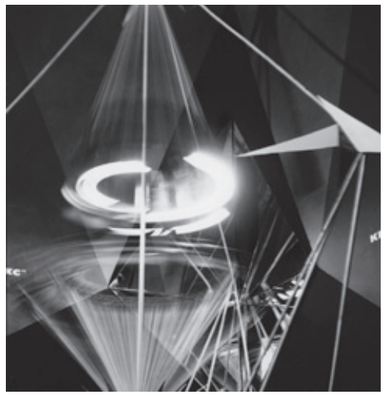


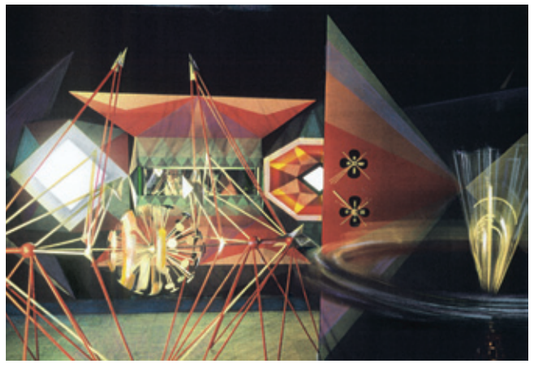


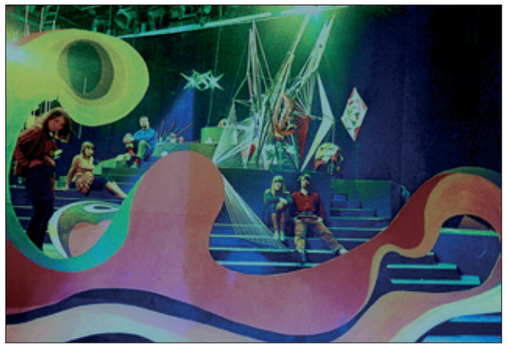
Пространственные объекты «Контр-Одуванчик» и «Контр-Цветок» на выставке по заказу Министерства электроники. 1971

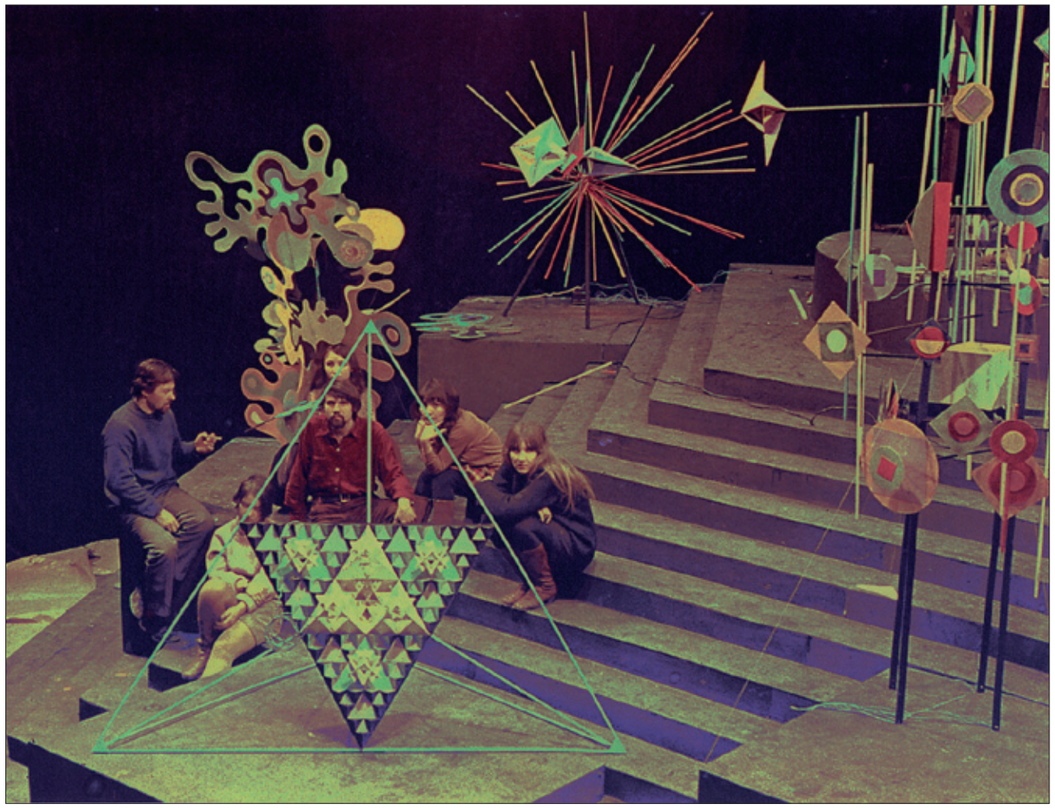




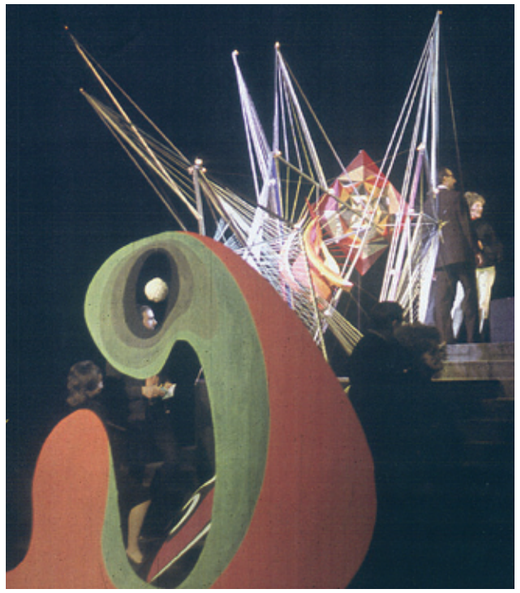




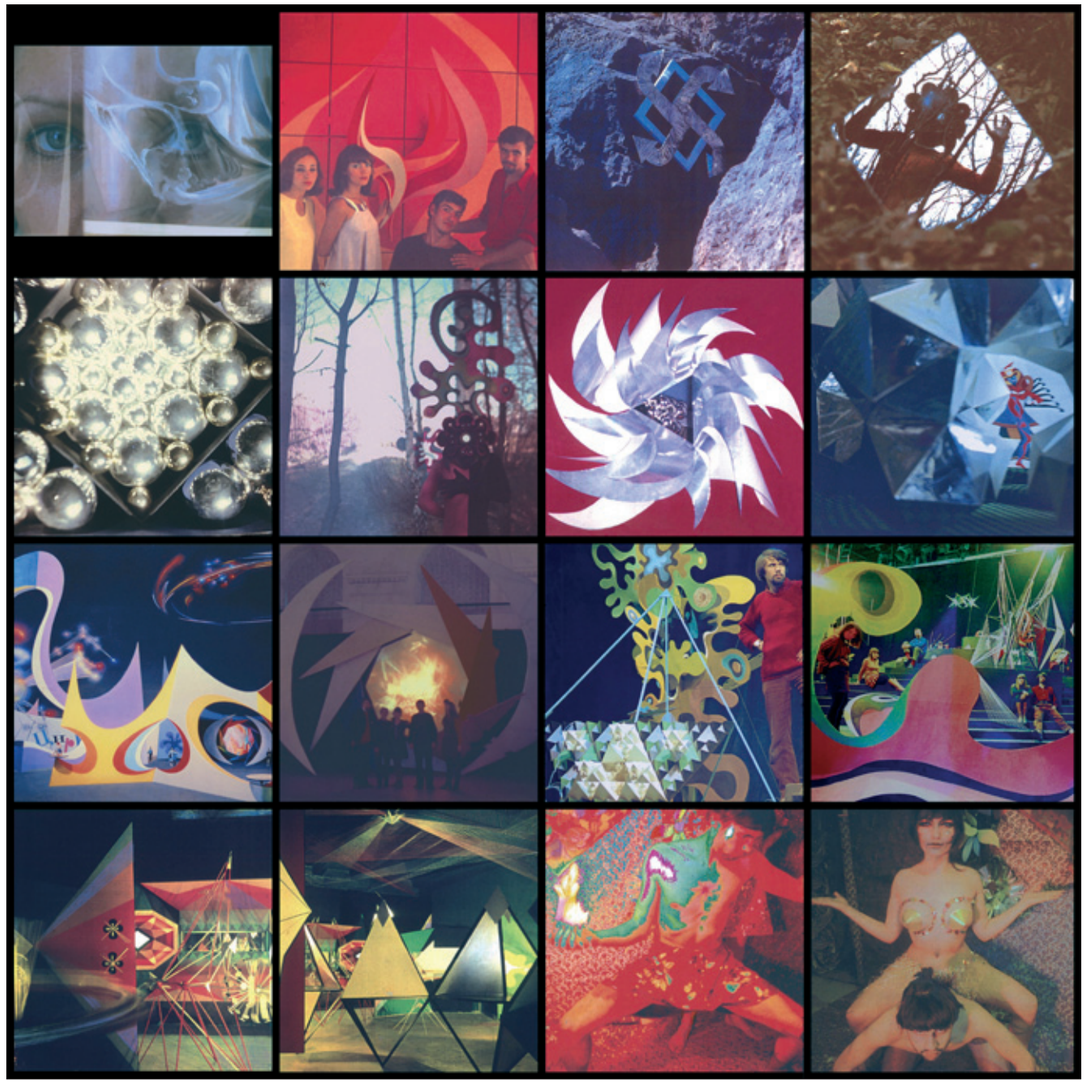




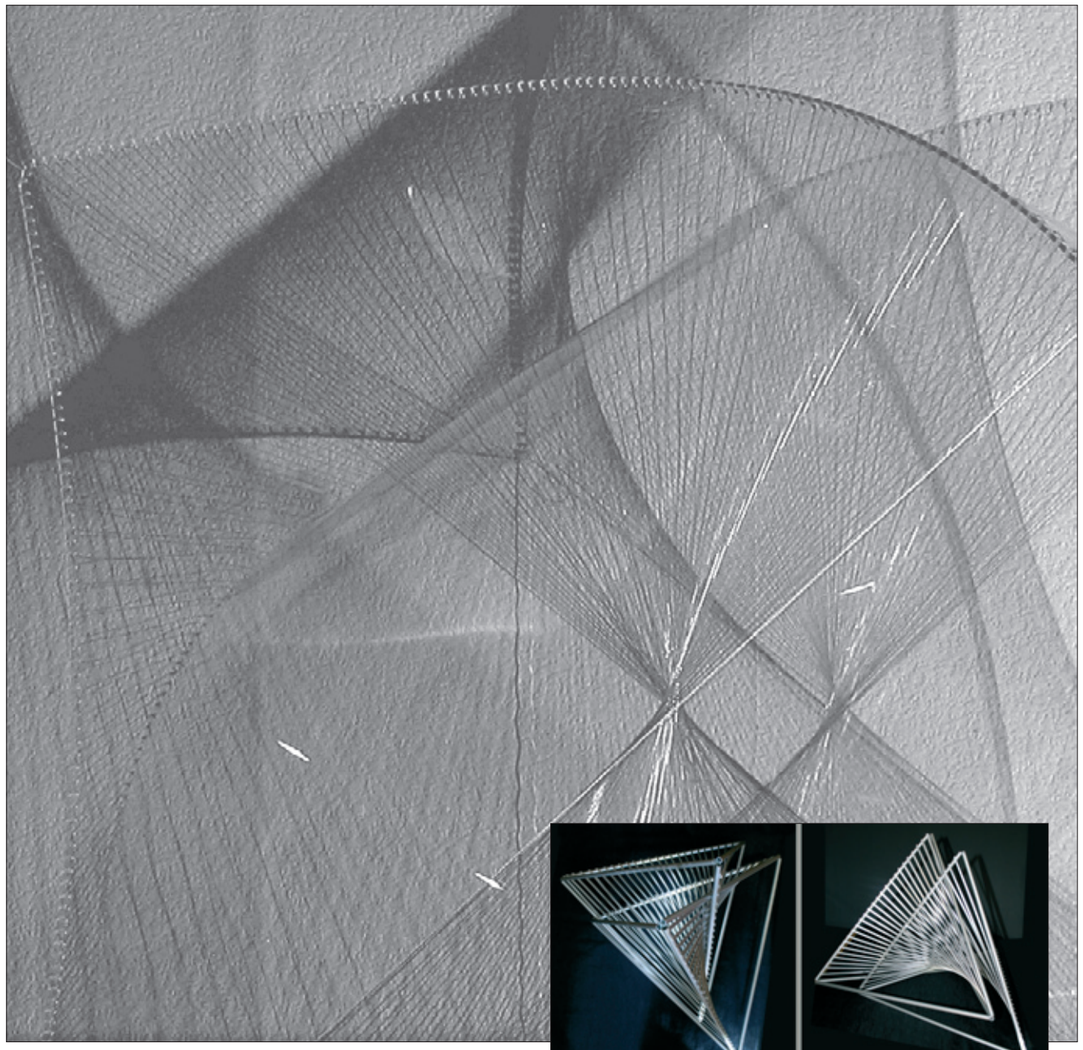
Группа «Движение». Создание выставки-декорации для фильма «Комитет 19-ти» (реж. С. Кулиш). Мосфильм. 1971

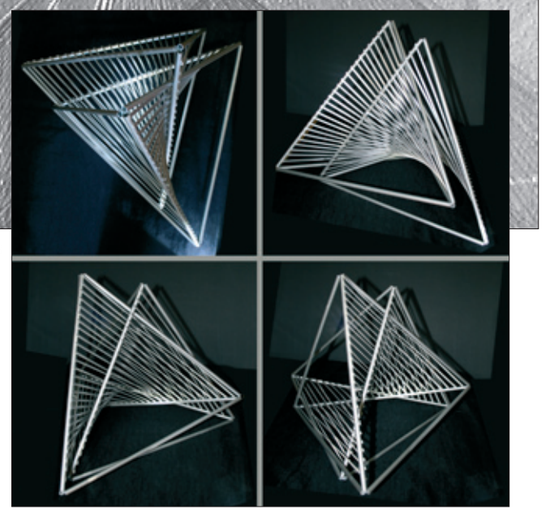


Фрагменты-образы творческой деятельности группы «Движение». 1967–1974

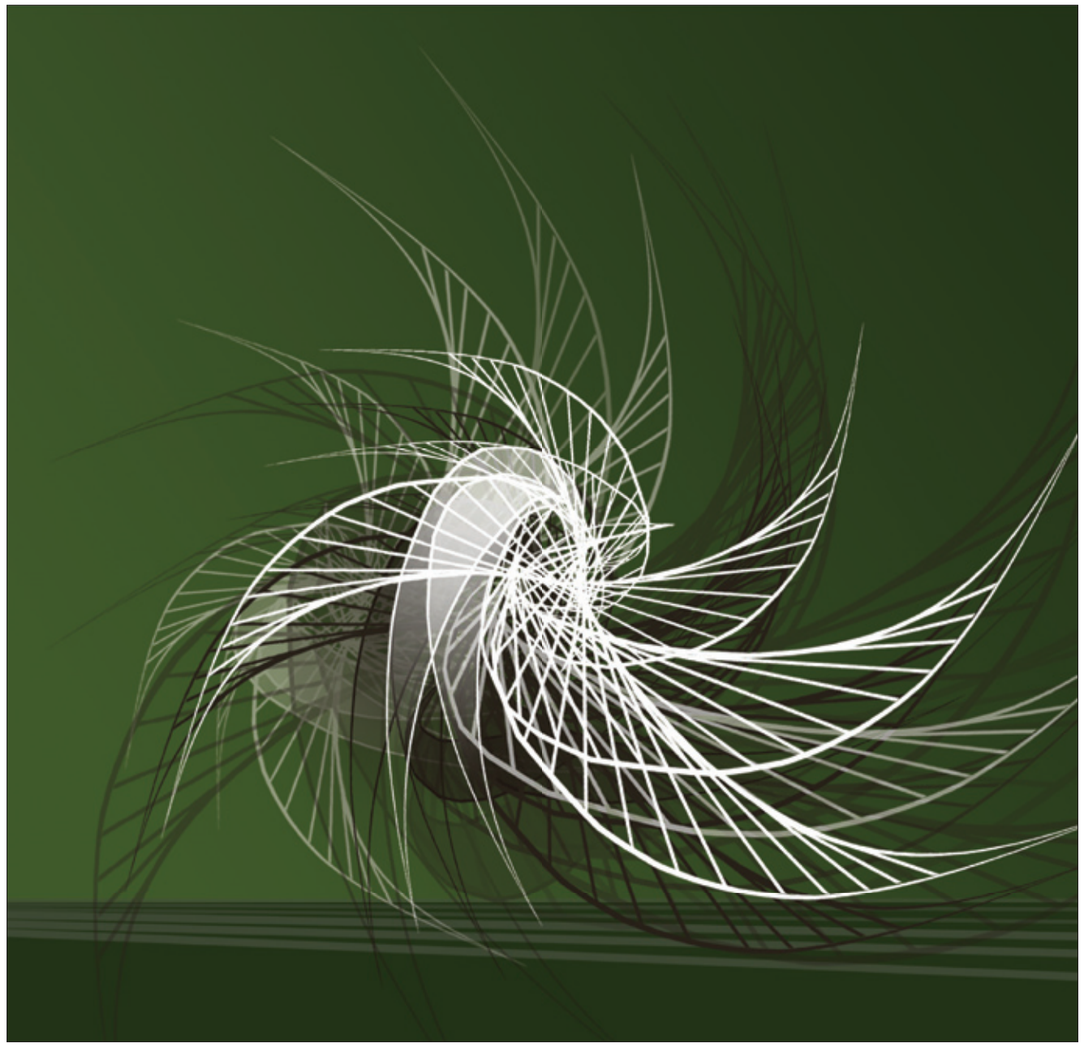


Макет-оригинал кинетического объекта «Взаимное напряжение» для выставки в Ленинграде «Студенческое творчество». 1973



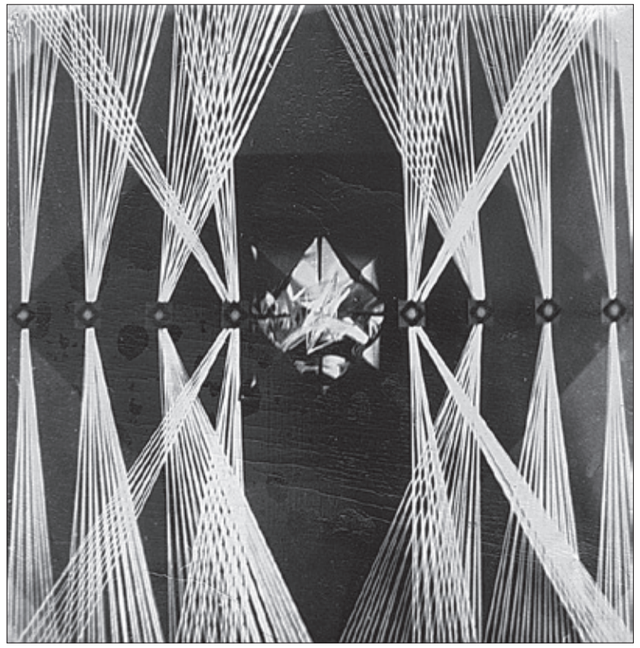


Макет-оригинал кинетического объекта «Неустойчивость». 1973

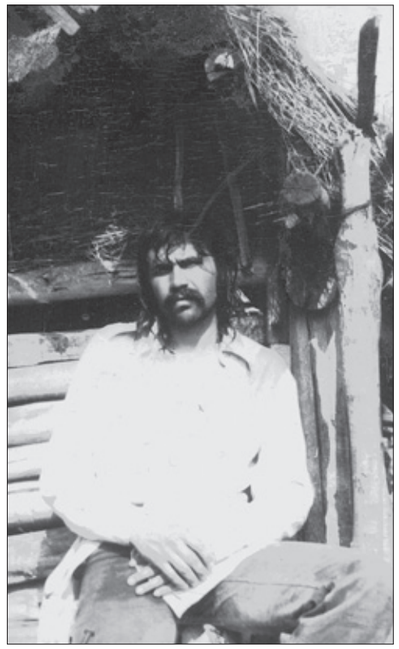


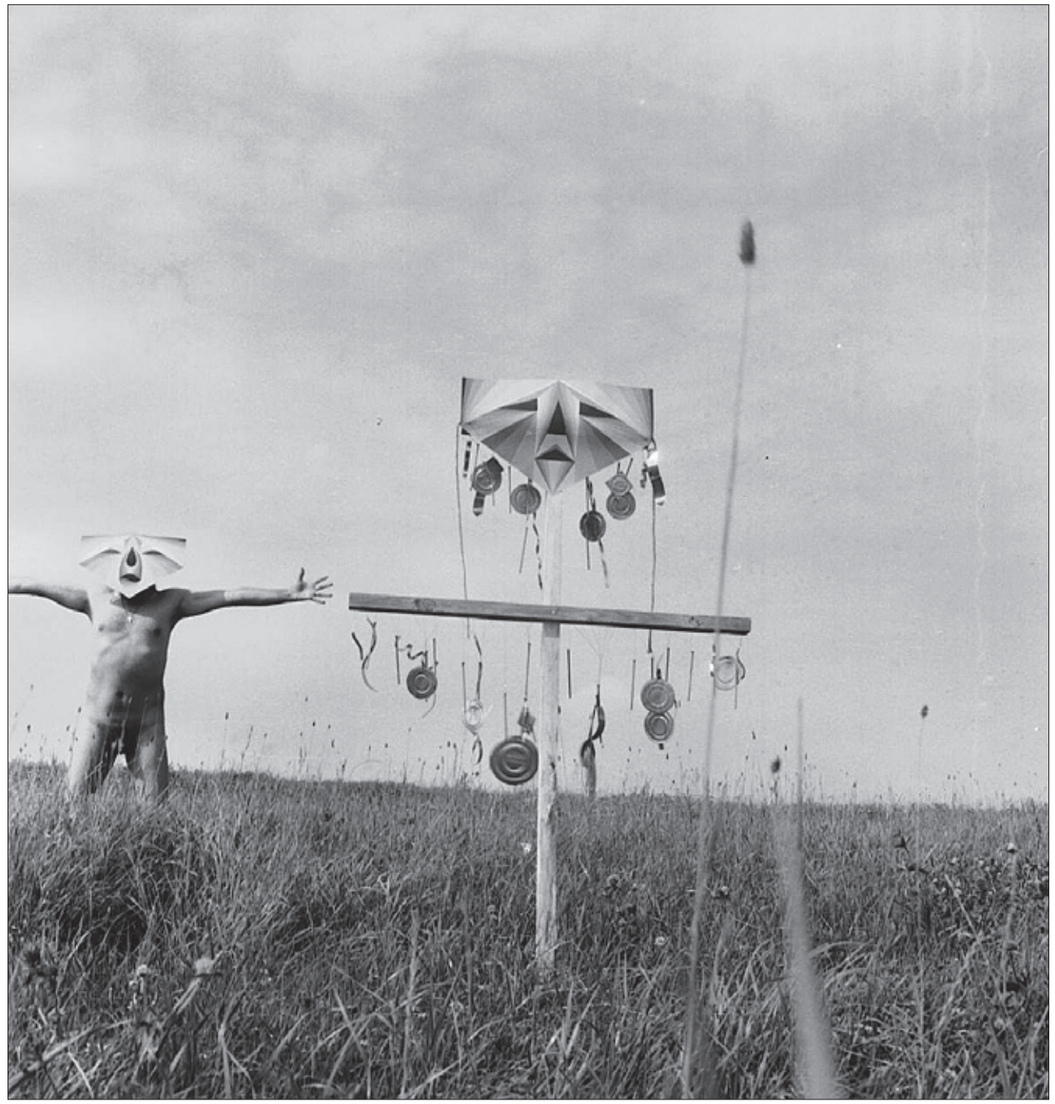
Реконструкция кинетического объекта «Передвижение» для выставки в Ленинграде «Студенческое творчество» 1974 года. 1999

Композиция «№ 1А». 1973



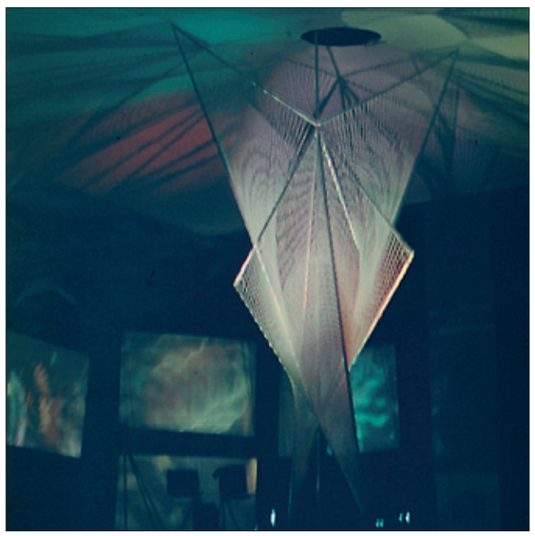
Рельефная композиция с движущейся сердцевиной, Чертаново, Москва. 1973

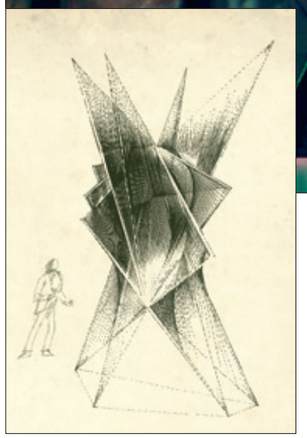




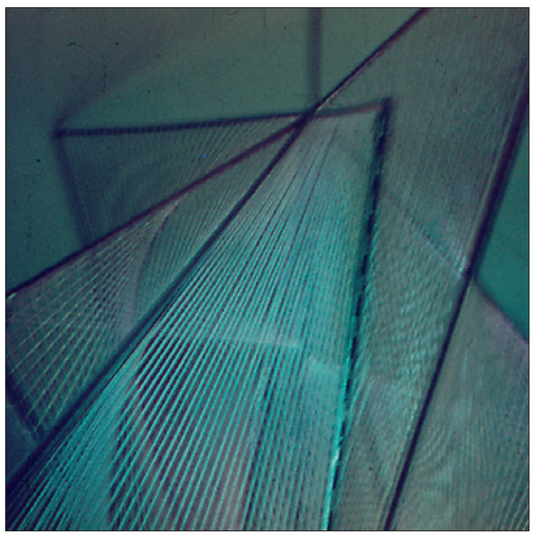
Пластические импровизации «Языческий крест». Пушкинские горы. 1973

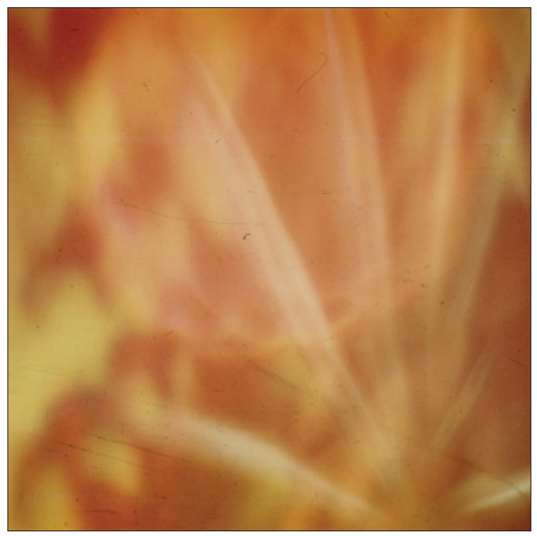
Пространственный кинетический ансамбль для выставки «Студенческое творчество». Проект: А. Григорьев и А. Антонов. Реализация: группа «Динамика»

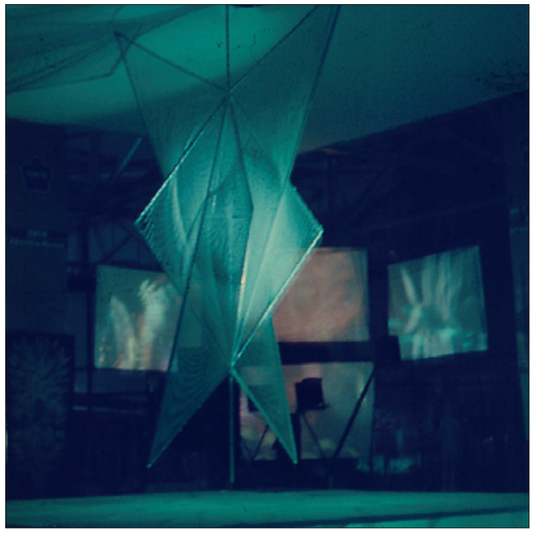




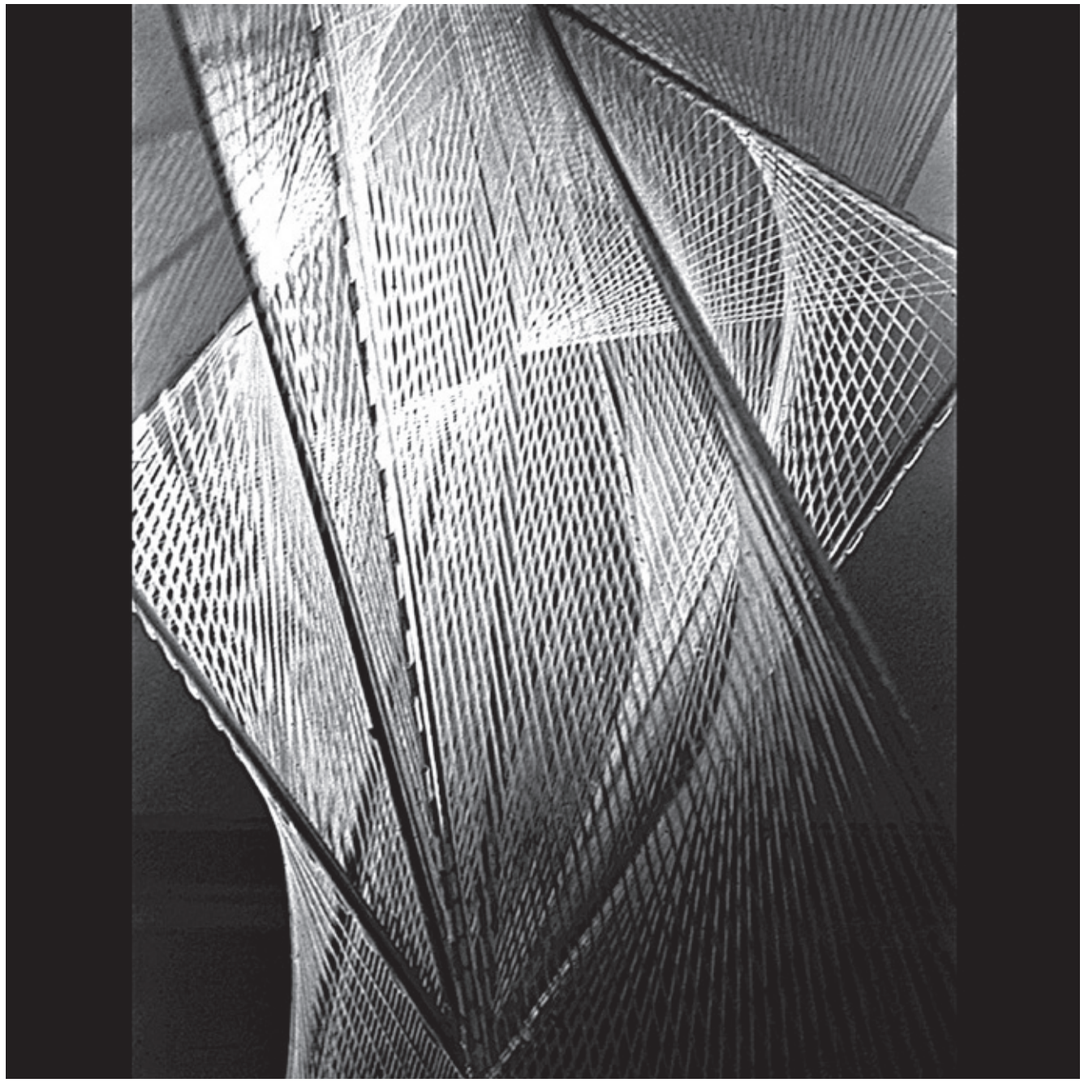
Проект центрального объекта выставки «Студенческое творчество». Ленинград. 1974



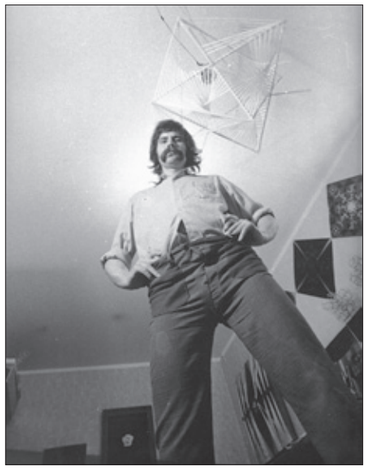




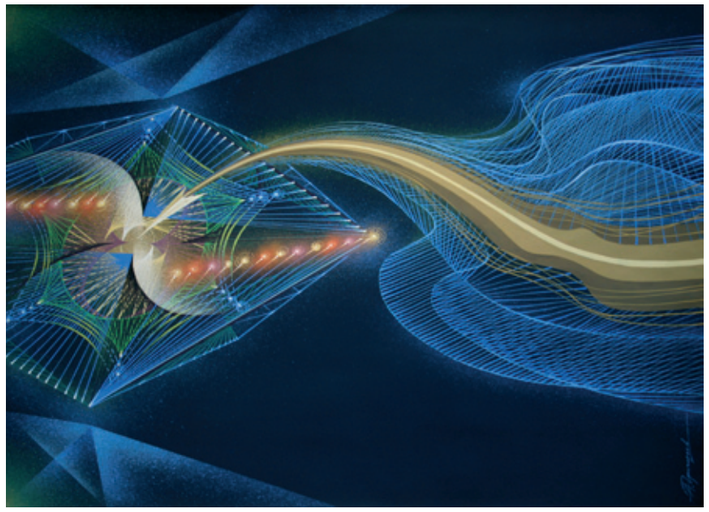
Реализованный центральный объект для выставки «Студенческое творчество». 1974

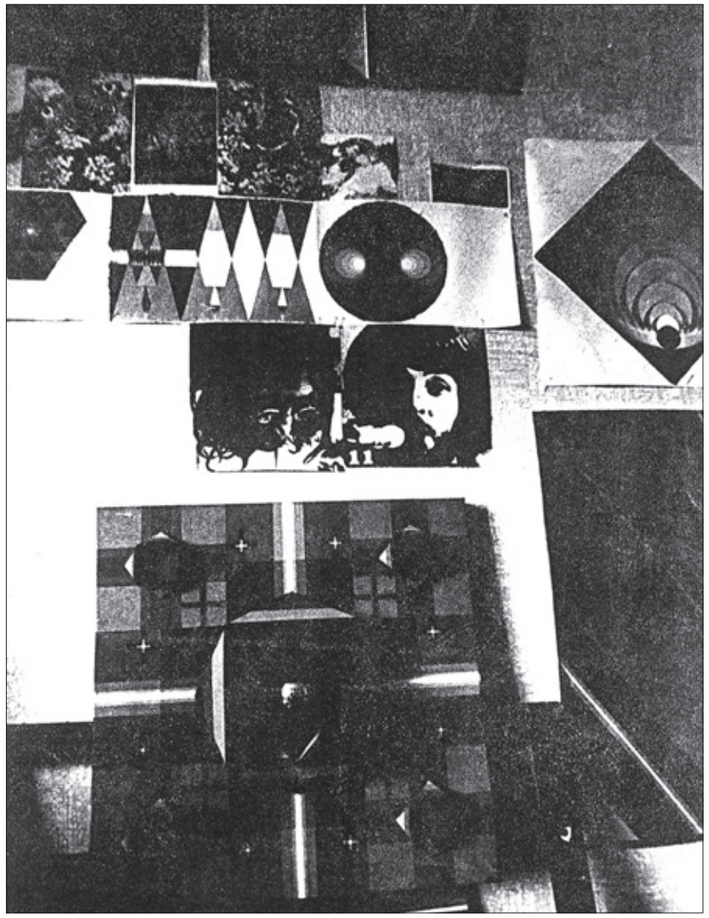


Мастерская в Чертанове. 1974



Цветные фантастические проекты. Сыктывкар. 1976



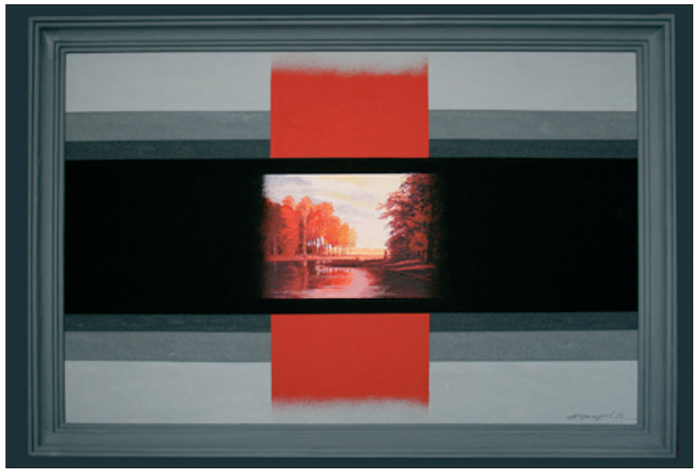


Мастерская в Чертанове. 1974

Реконструкция проекта 1968 года. 1976. 1993

Фотоинсталляция «Стрела в реке». 1975

Кинетическая графика. 1976



Композиция «Крест № 334». 1982

Рельеф из серии «Искревлённое течение». 1976

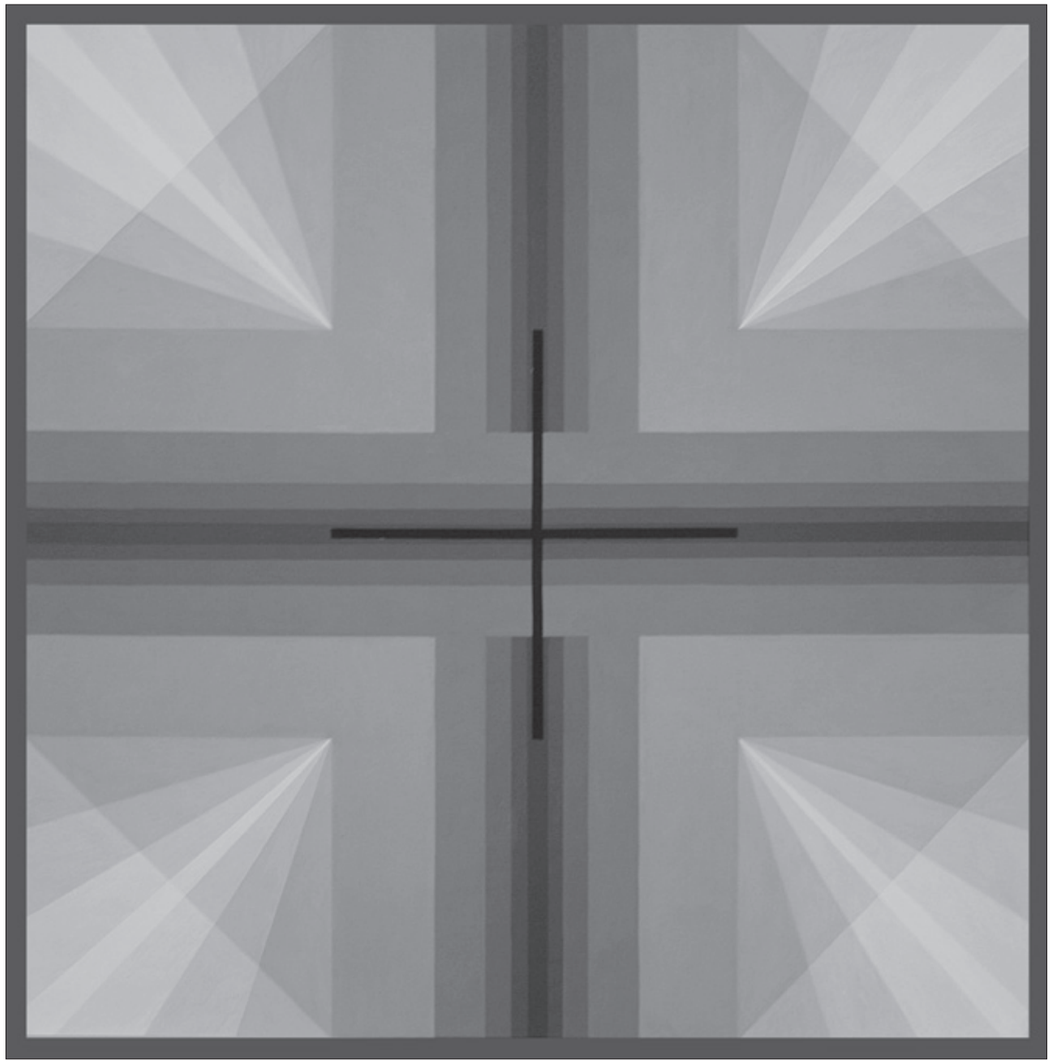
Выставка в Третьяковской галерее. 2007

Композиция «Крест № 333». 1982

Кинетическая графика. «Зарождение».1976

Кинетическая графика «Звезда Вифлиема». 1975

Композиция «Крест № 331». 1976. 1982



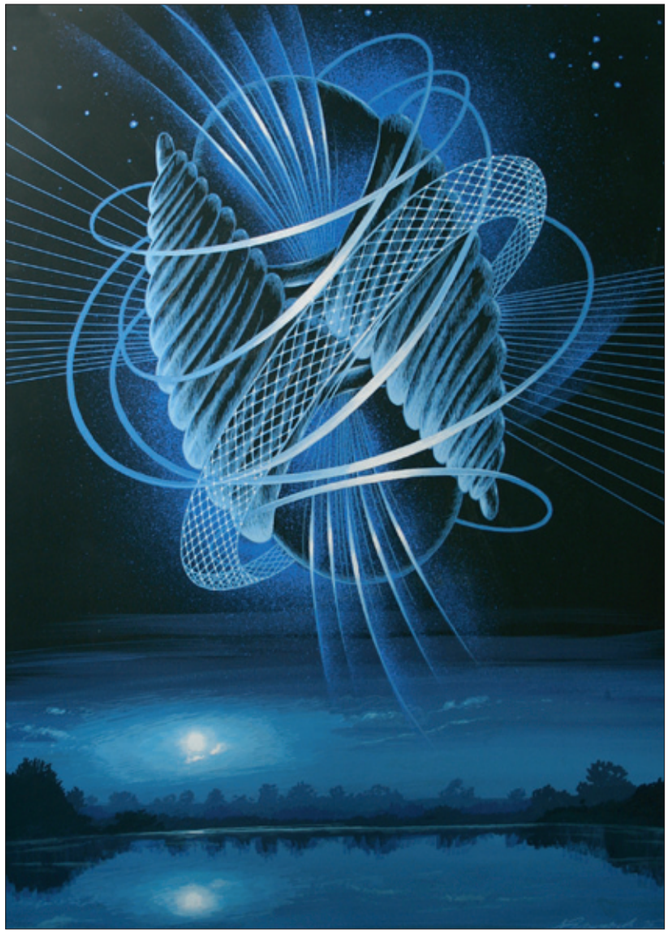
Мастерская. 1988

Композиция «У реки». 1982

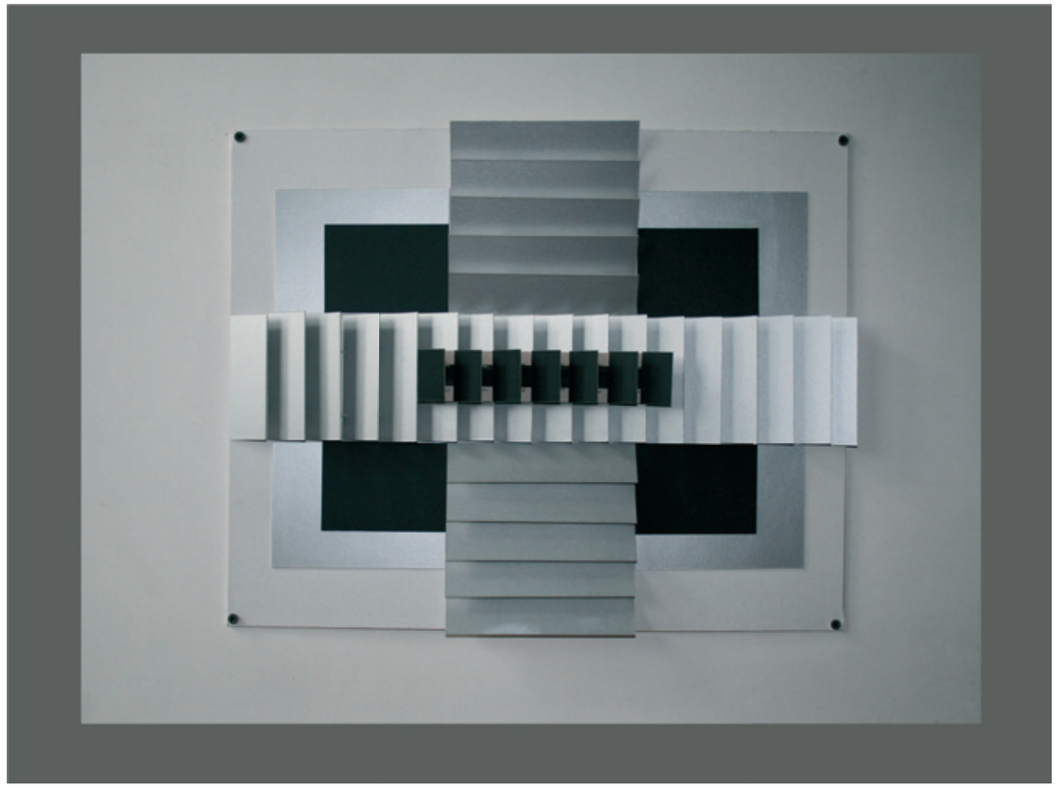
Цветные композиции. Ленинград. 1974–1976

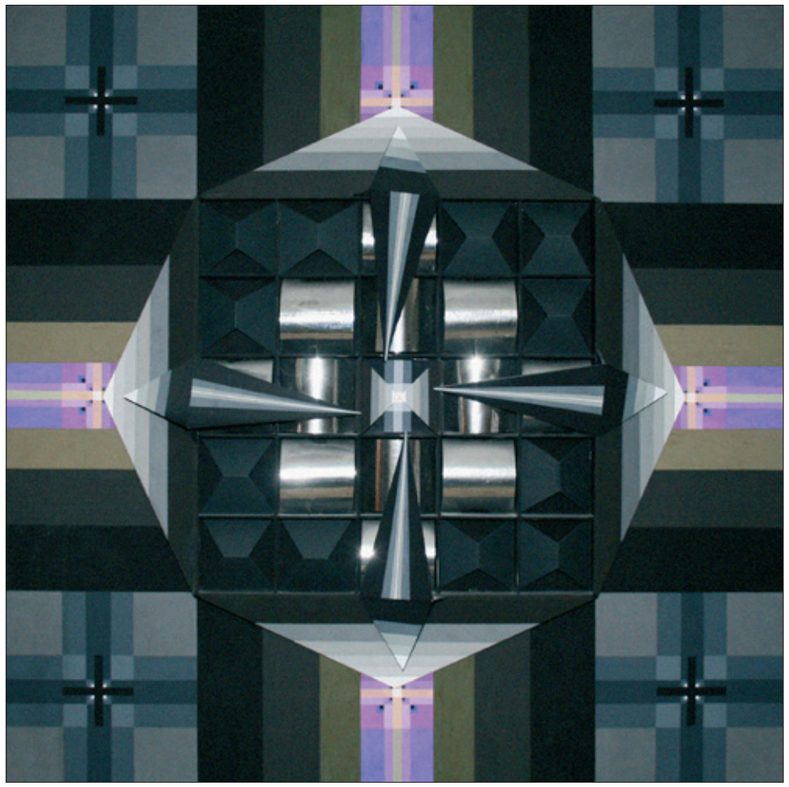
Постановочные съёмки. Пушкинские горы. 1977

Композиция «Театр». Ленинград. 1969

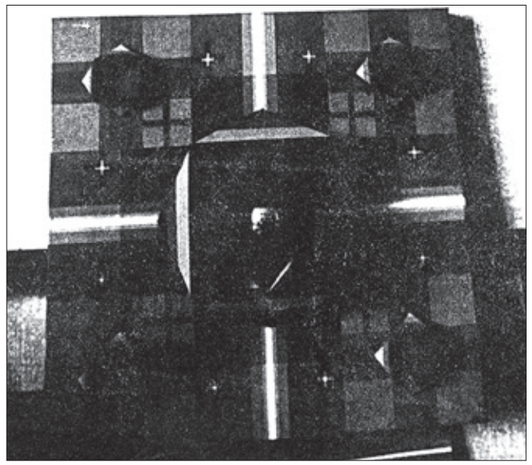


Рельеф «Лестница». 1982





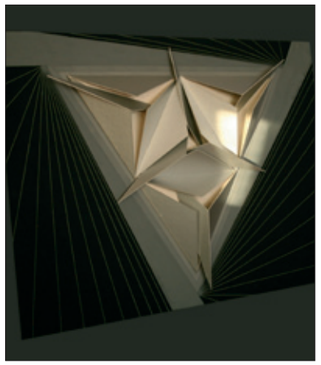
Авторский повтор рельефа 1975 года. 1995



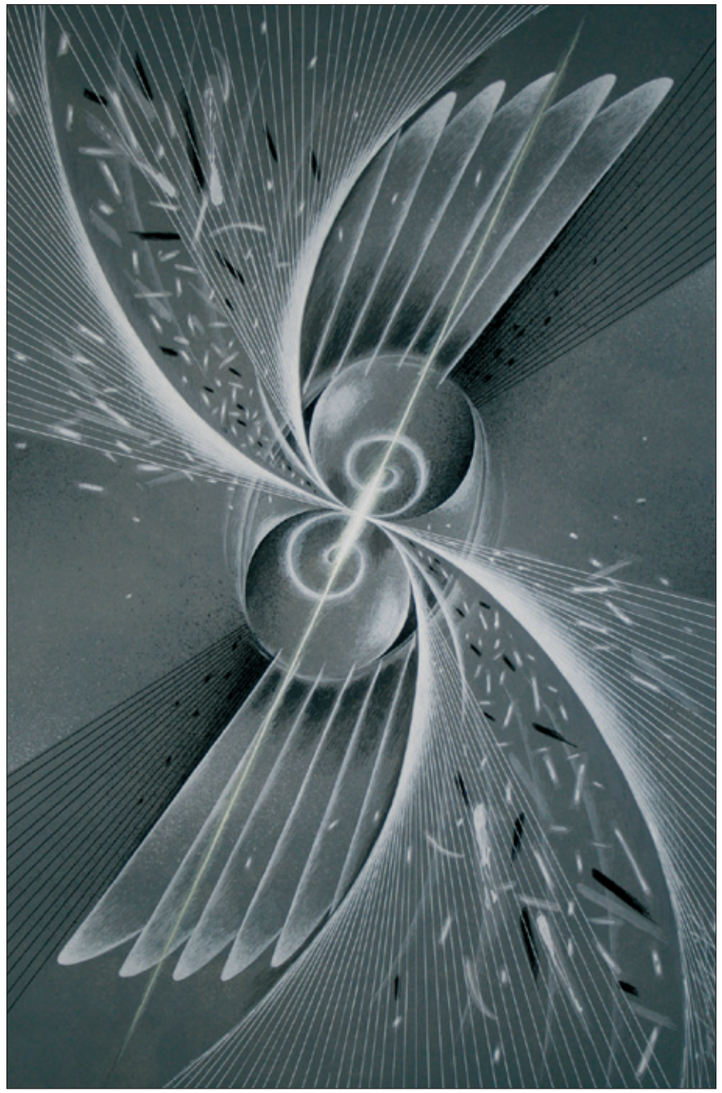
Композиции «Распятие». 1970

Композиция «Течение». Ленинград. 1974

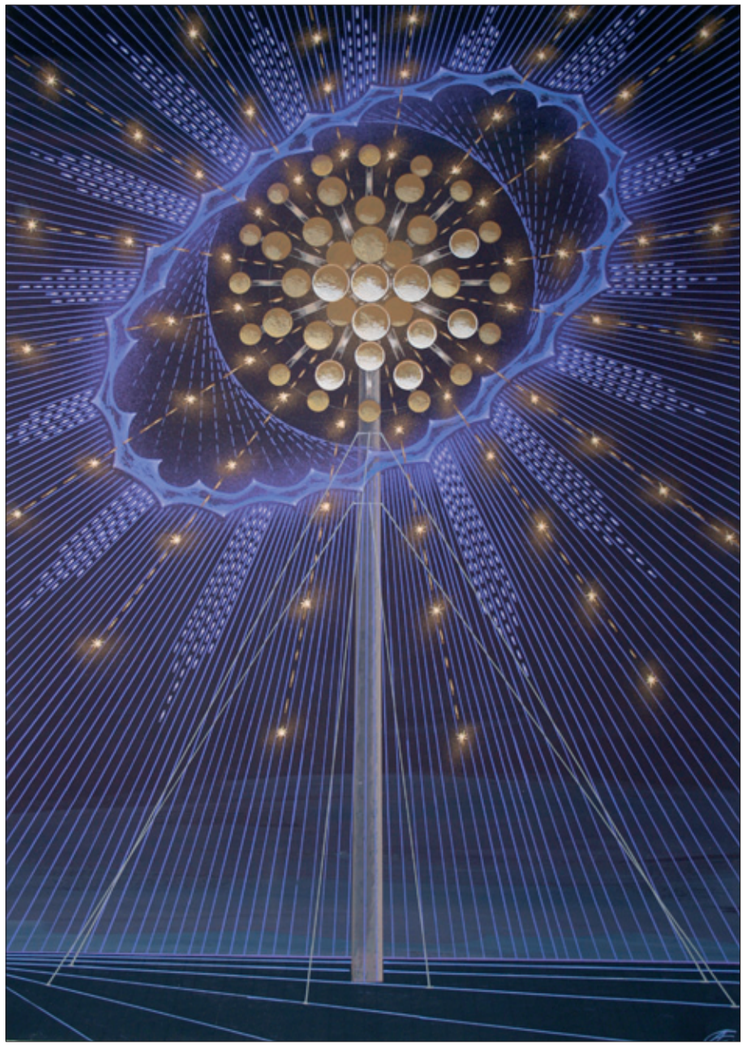
Кинетическая скульптура. 1977



Архитектурный проект. 1977



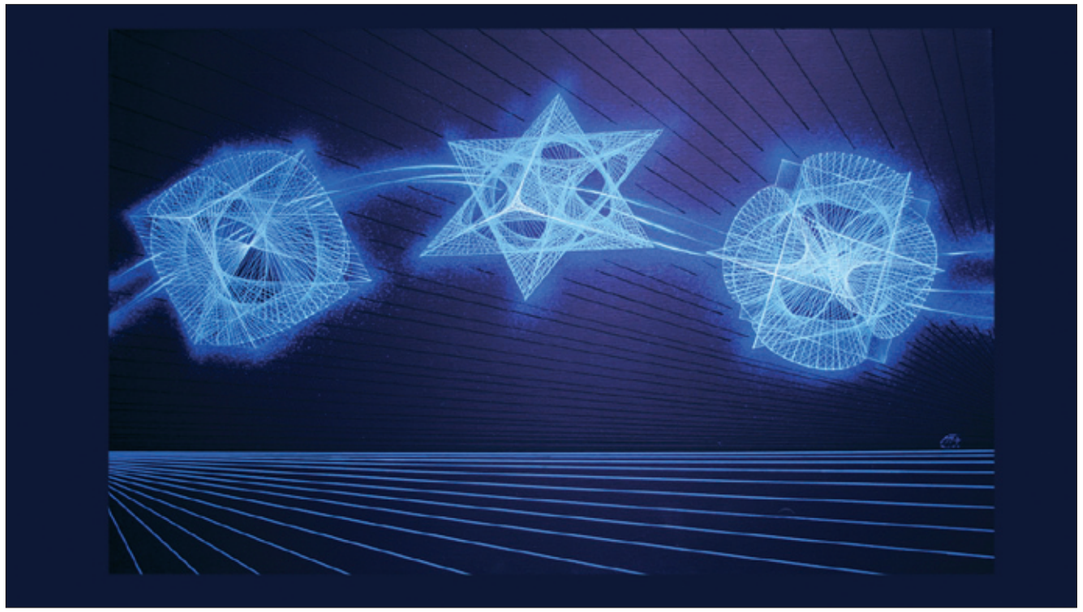
Композиция «№00». 1978



Архитектурный проект. «Одуванчик». 1970

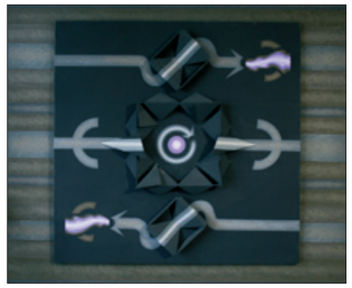
Композиция «Течение № 2». Ленинград. 1974

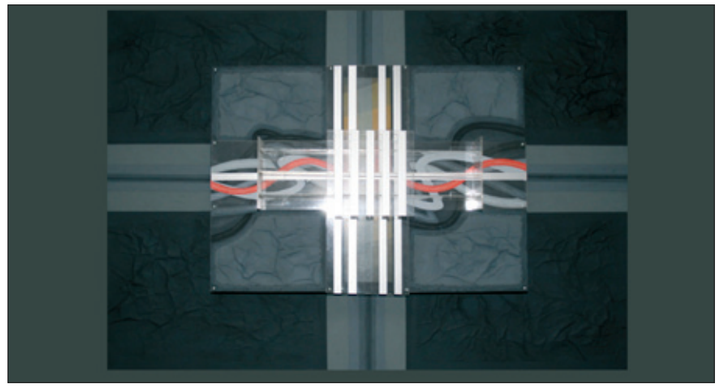
Реконструкция старого проекта 1975 года. 2004



Проект к студенческой выставке. Ленинград. 1973

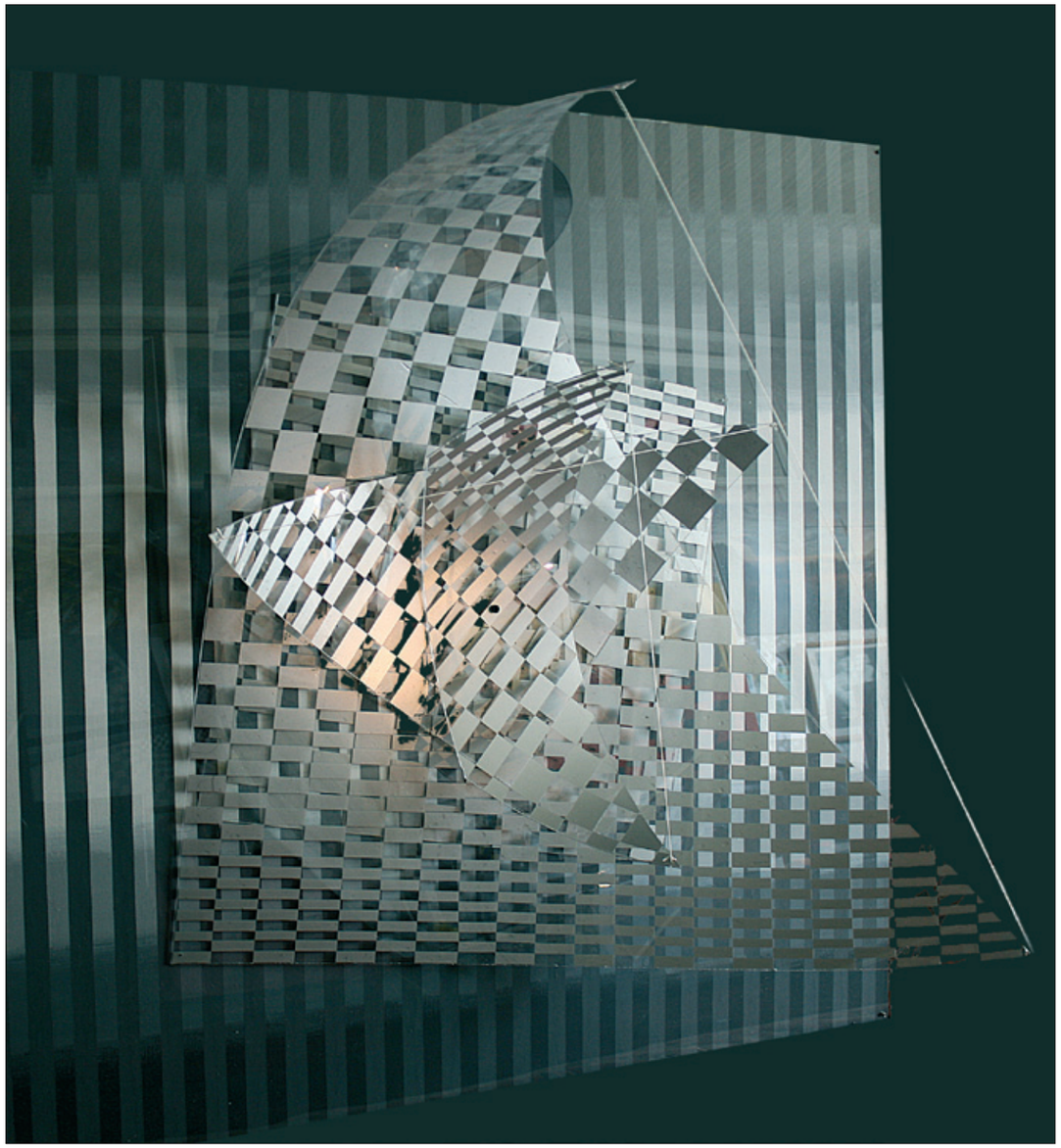
Композиция «У реки № 2». 1982

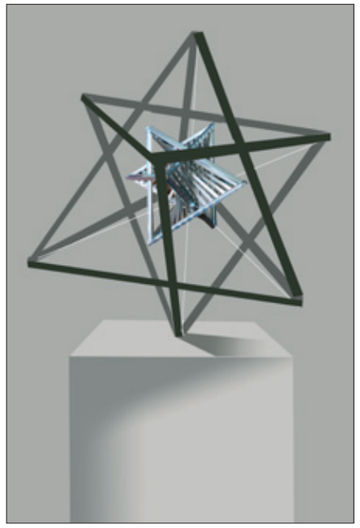


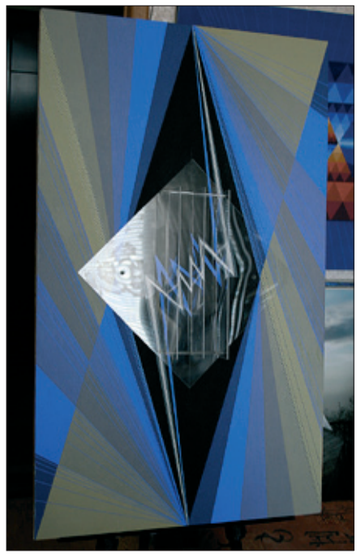


Парафраз на работы 1973 года. 2001

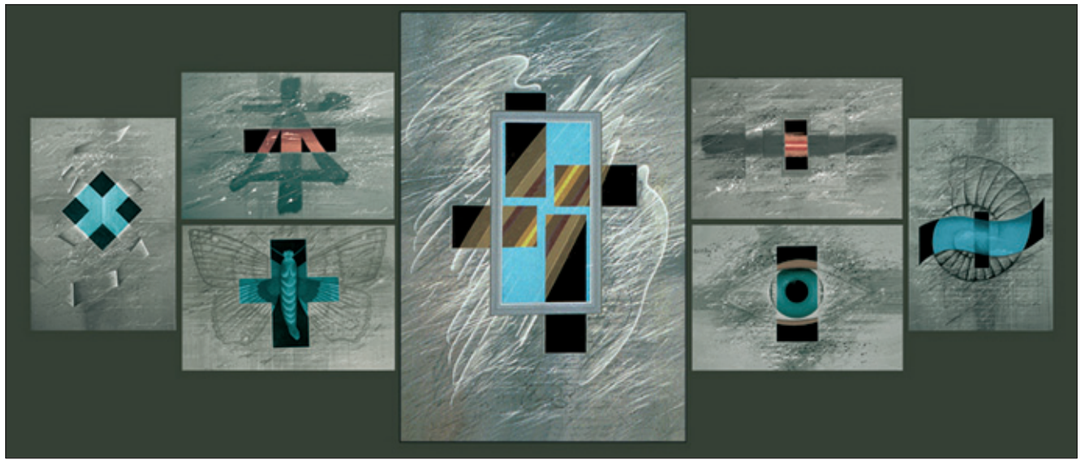
Рельеф «Серебристый треугольник». 1978

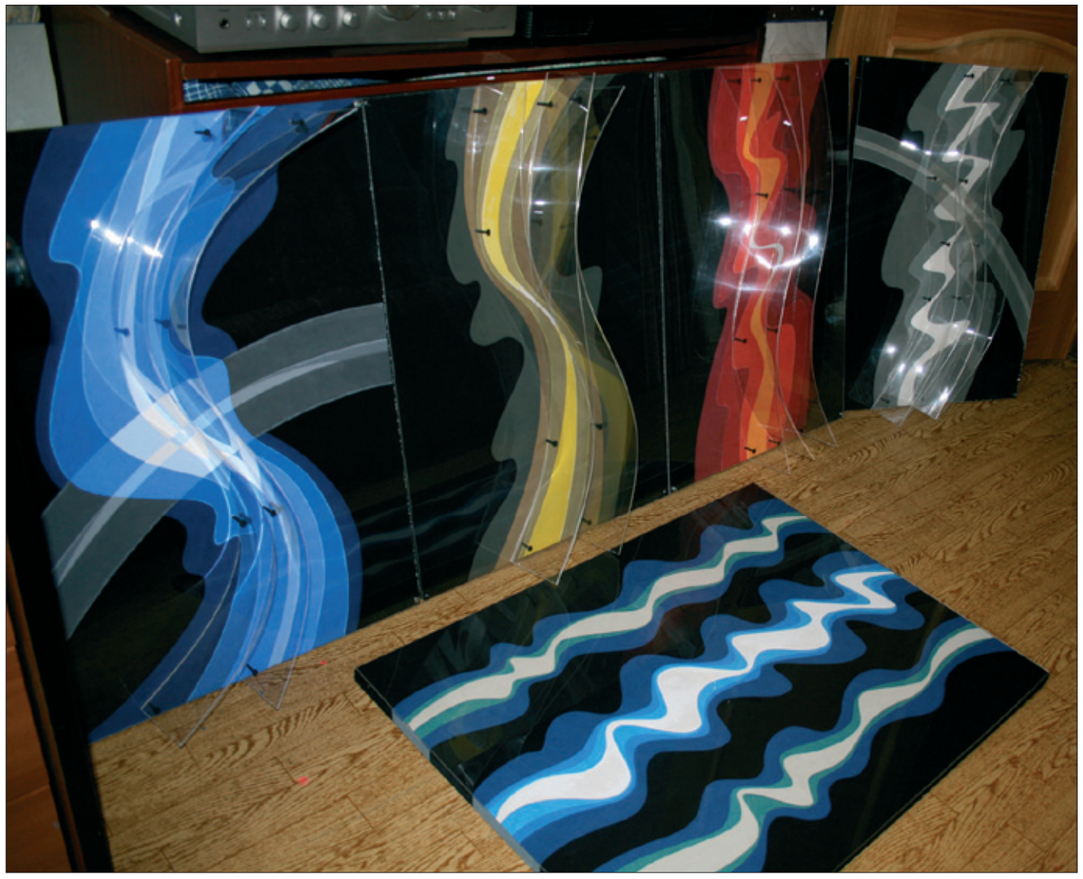




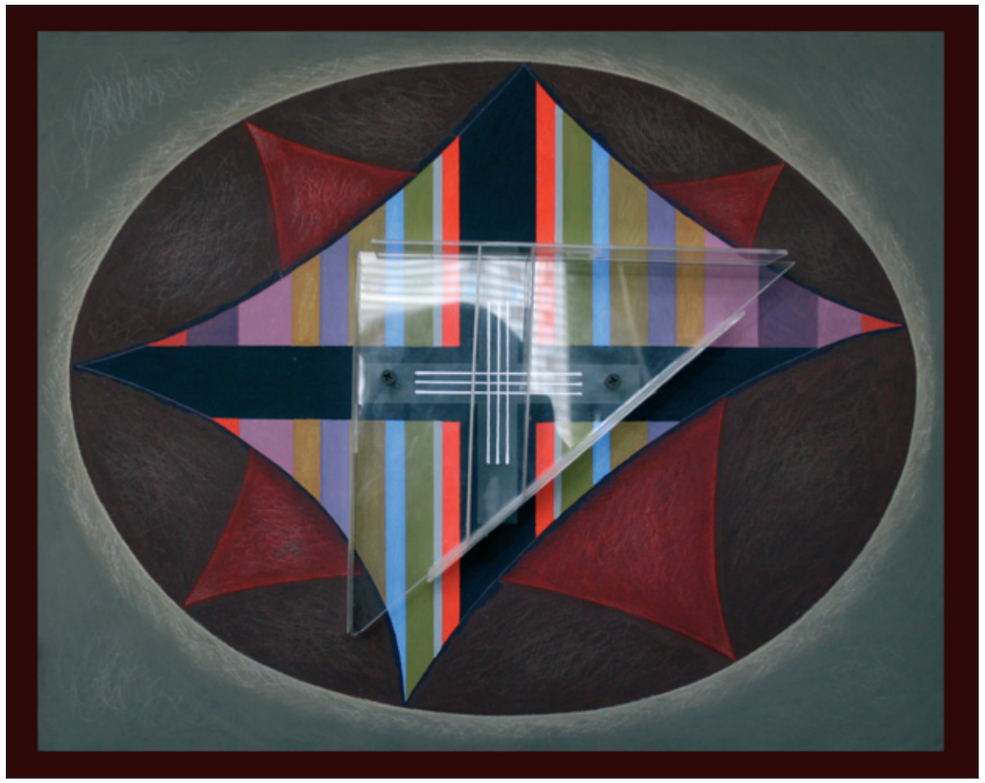


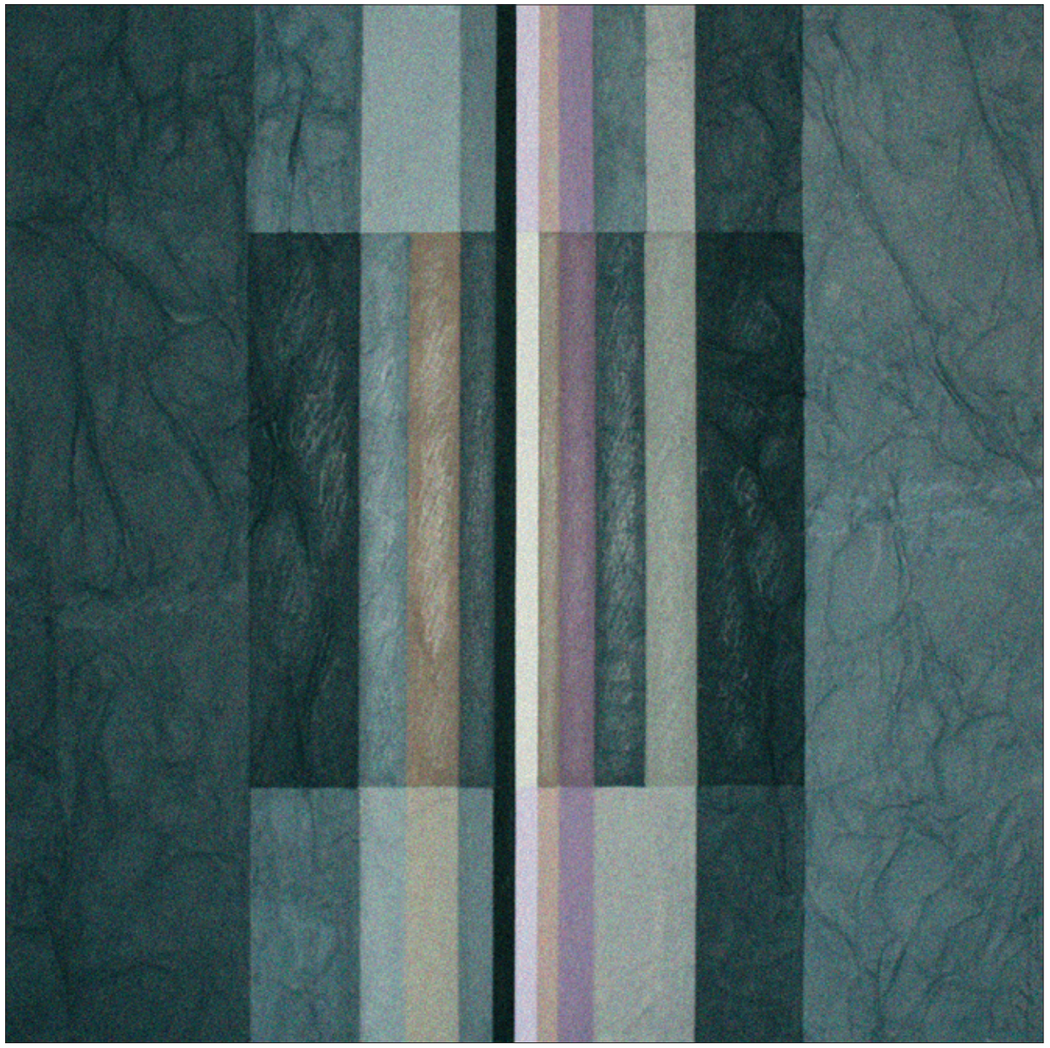
Парафраз на работы 1973 года (к выставке в Староконюшенном переулке). 2000





Рельеф «№ 300А». 1984



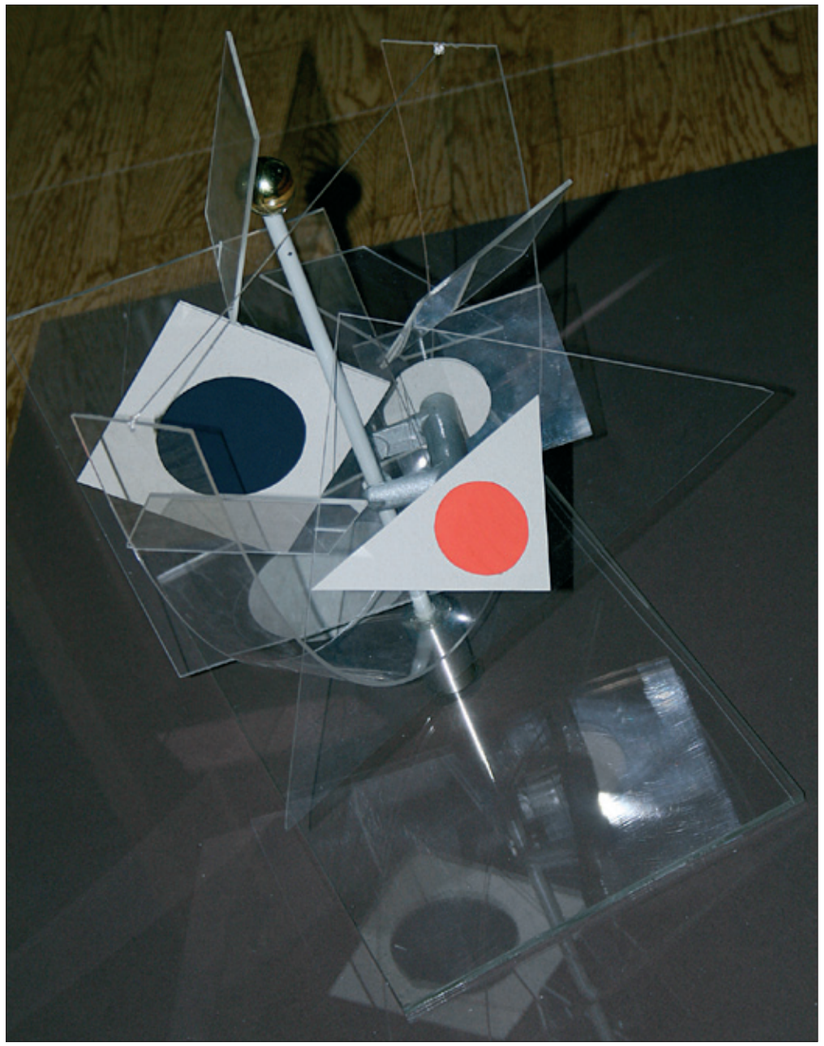


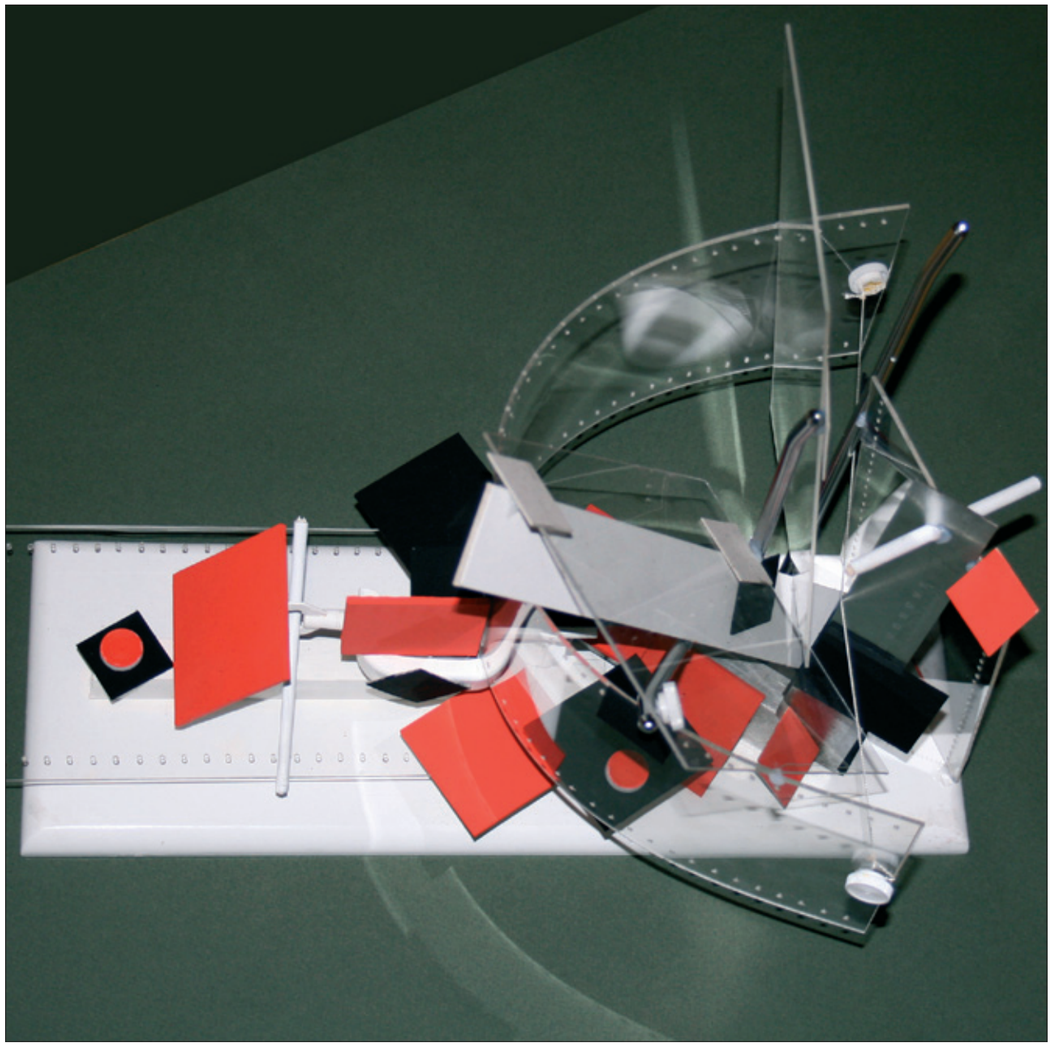
Композиция «№ 300Б». 1985

Композиция «№ 400Б». 1982

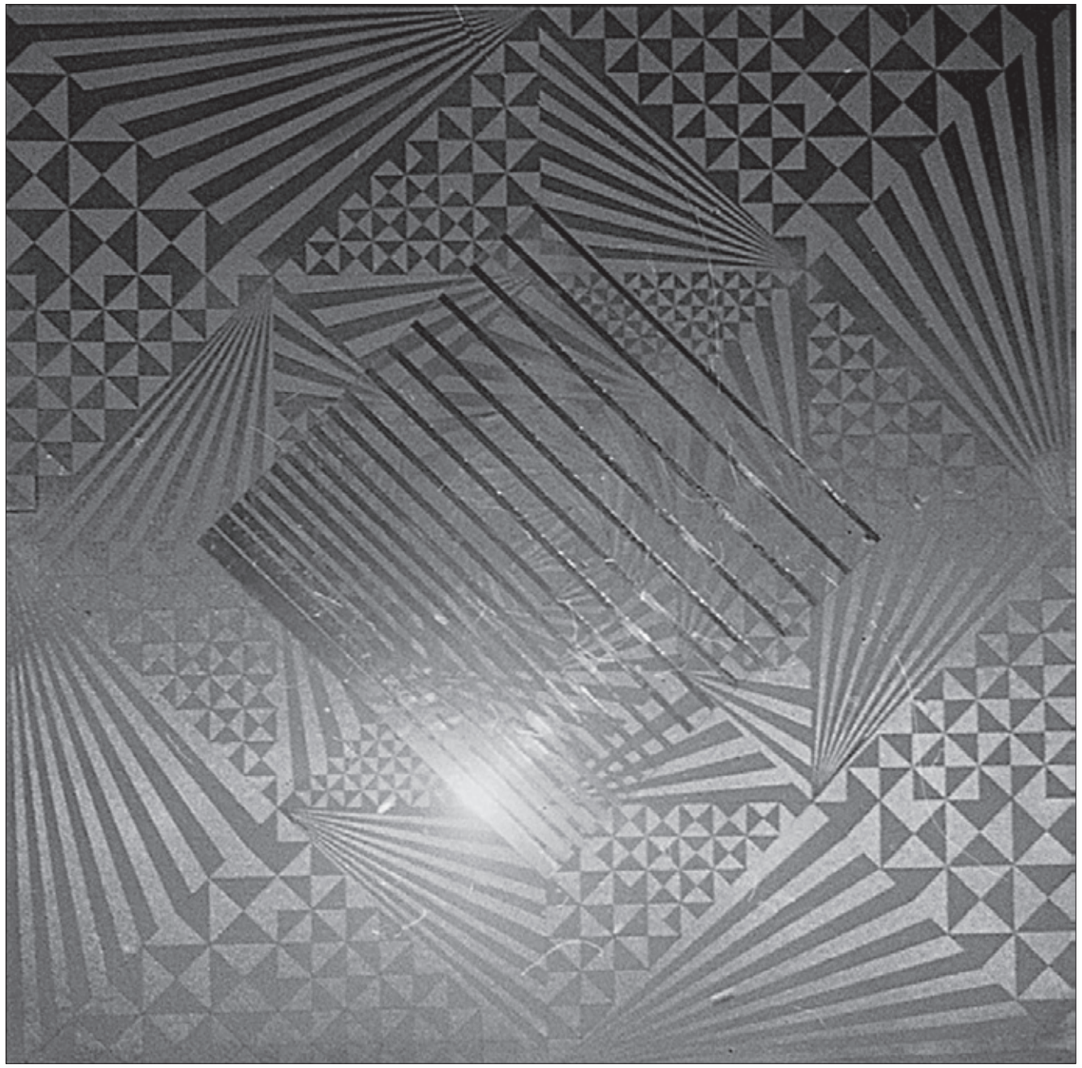
Композиция «Горизонт». 1976

Кинетические скульптуры. Аллюзии на тему произвндений Чашника. 1972–1992



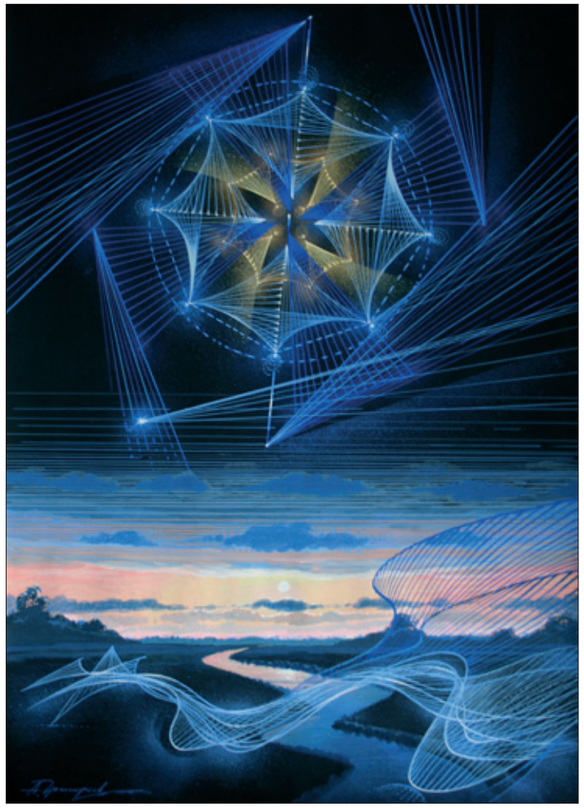


Композиция «Мерцание». Ленинград. 1974

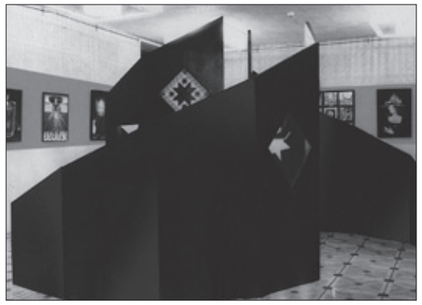


Композиции. 80-е гг.

Композиции. 80-е гг.

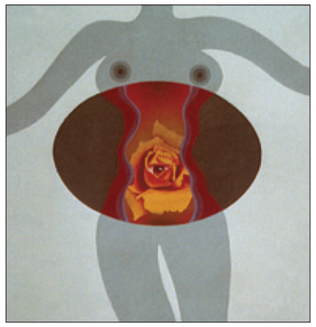


Фантастические проекты. 1970



Выставка посвящённая группе «Движение». Галерея на Солянке. 1992

Выставка А. Григорьева и Н. Прокуратовой. Галерея в Мытищах.1994

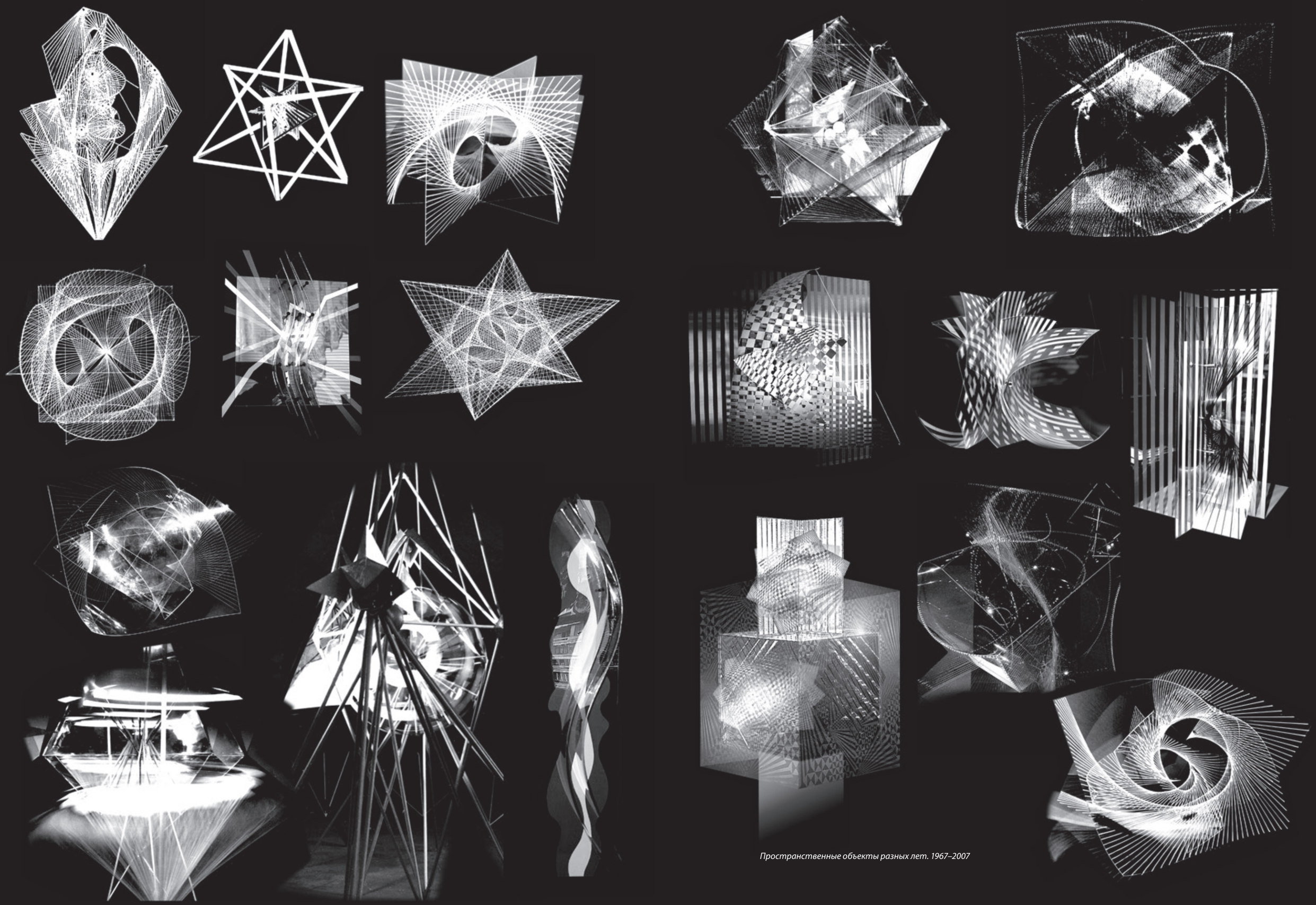


Авторская выставка. Галерея «Вернисаж». 1987

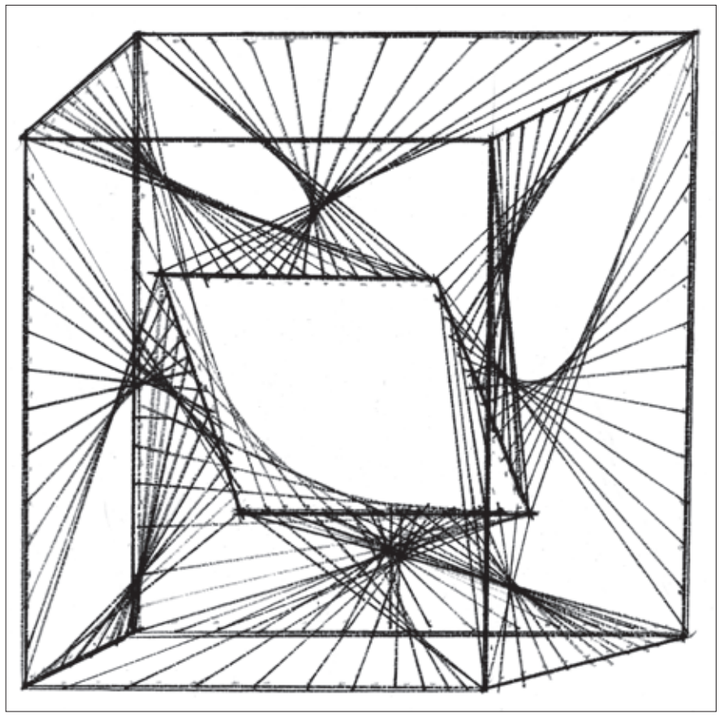
Авторский повтор объекта 1973 года. 1999

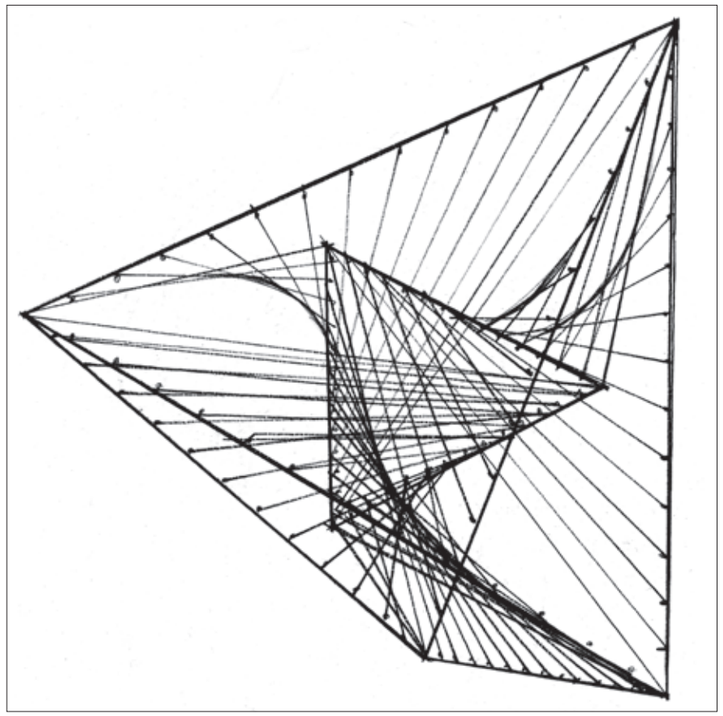
Работы, выставленные в галерее в Староконюшенним переулке

Авторская выставка. Частная галерея в Староконюшенном переулке (дом 2 с. 2). 2000

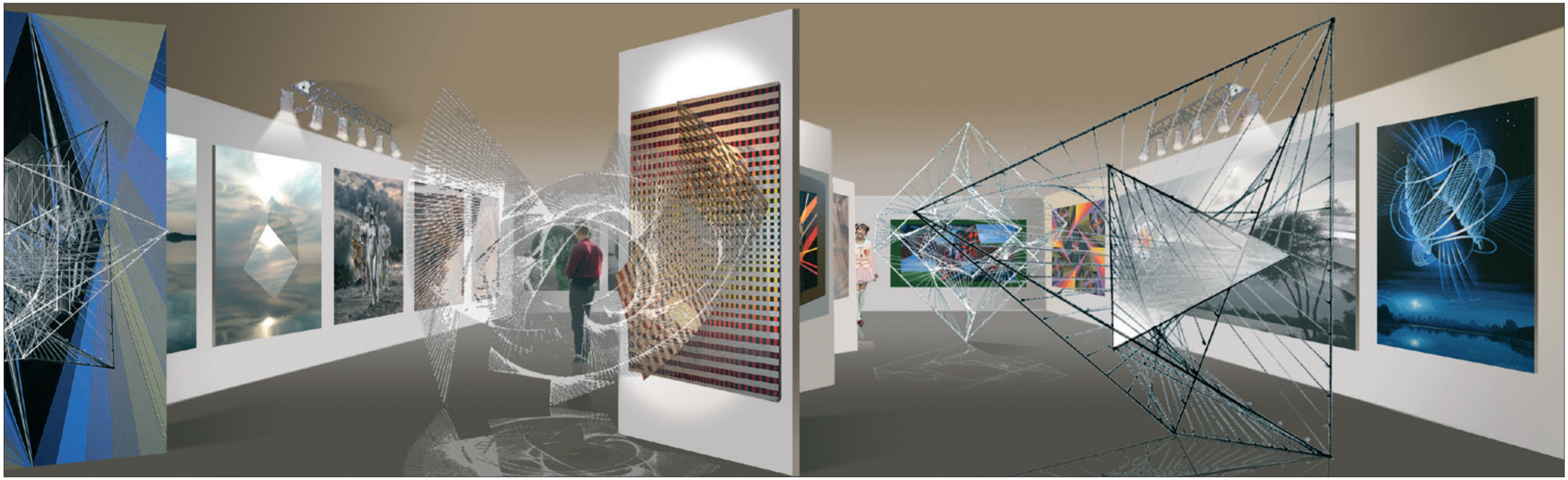


Пространственные объекты разных лет. 1967–2007



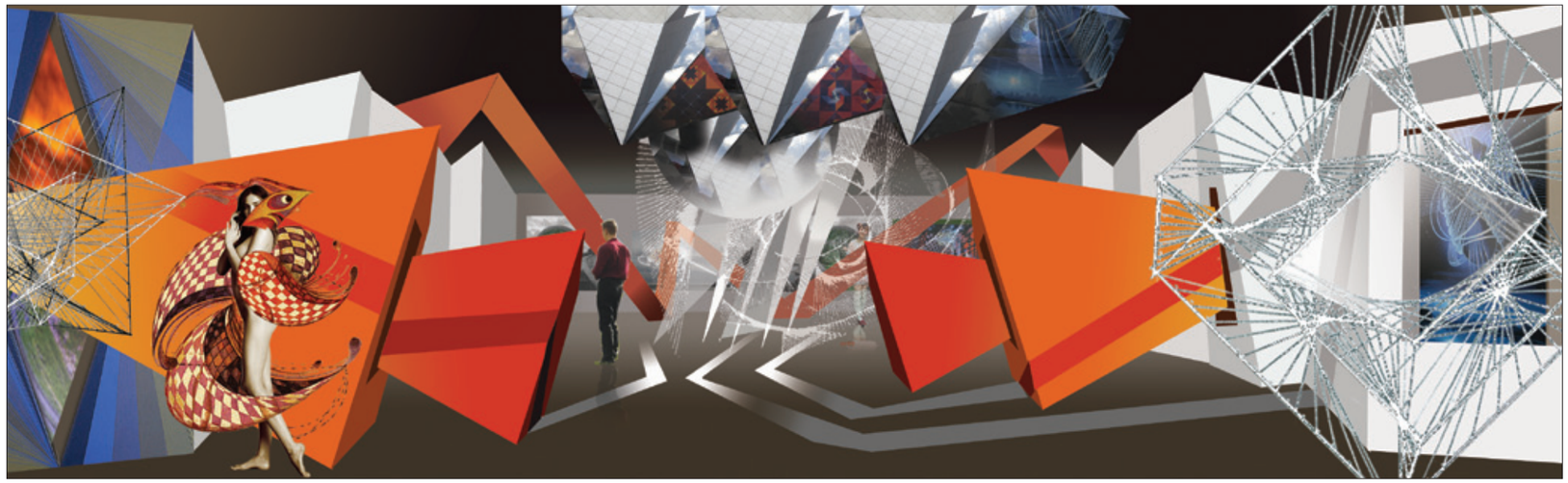


Проект выставки в «Малом Манеже». 2009



Проект выставки «Центра интенсивного обучения иностранного языка Галины Китайгородской». Манеж. Москва. 80-е гг.

Проекты выставки в «Малом Манеже». 2009



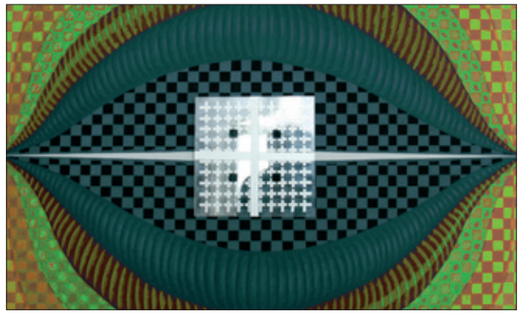
Проект оформления театрального пространства. Сыктывкар. 1978

Выставка А. Григорьева и Н. Прокуратовой. Галерея в Мытищах (на фото: С. Зорин, А. Григорьев и С. Ицко). 1994

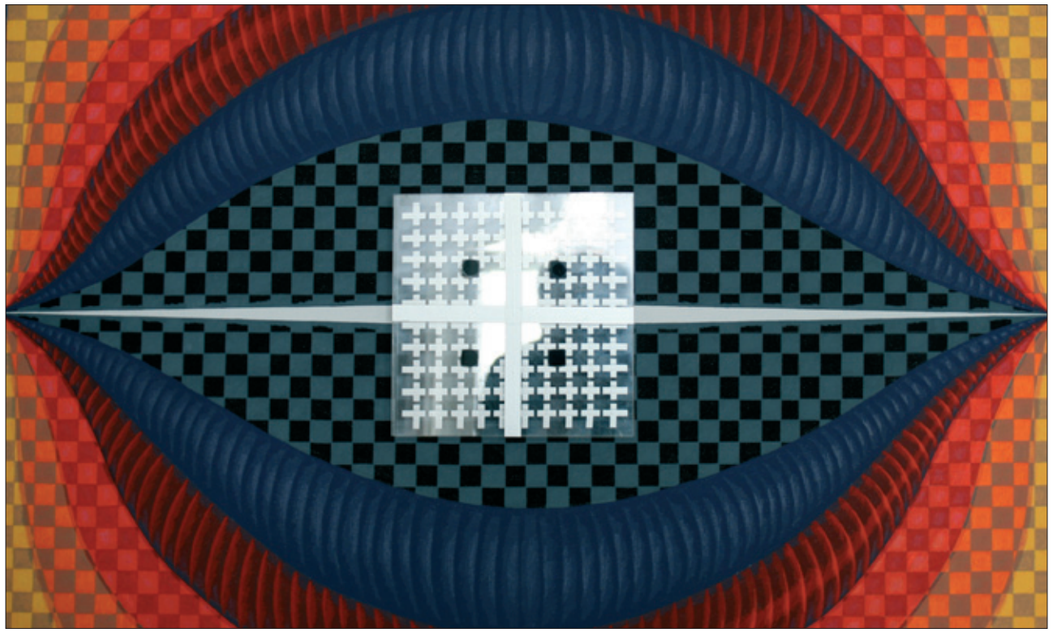
В мастерской. 2009

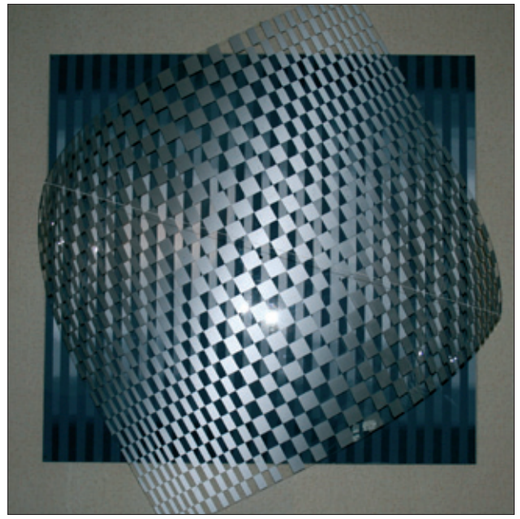
Проекты театральных декораций. Дом Ханжёкова. 1993

Композициии с объёмным элементом «Око». 1996

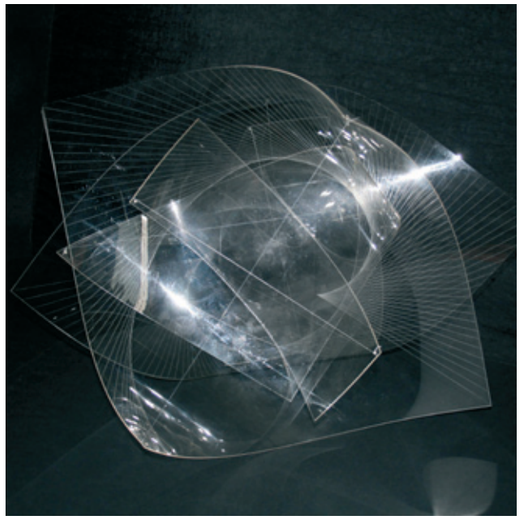


Фотоколлаж «Спираль-Око». 1986





Рельеф (картон, оргстекло, фольга). 1982



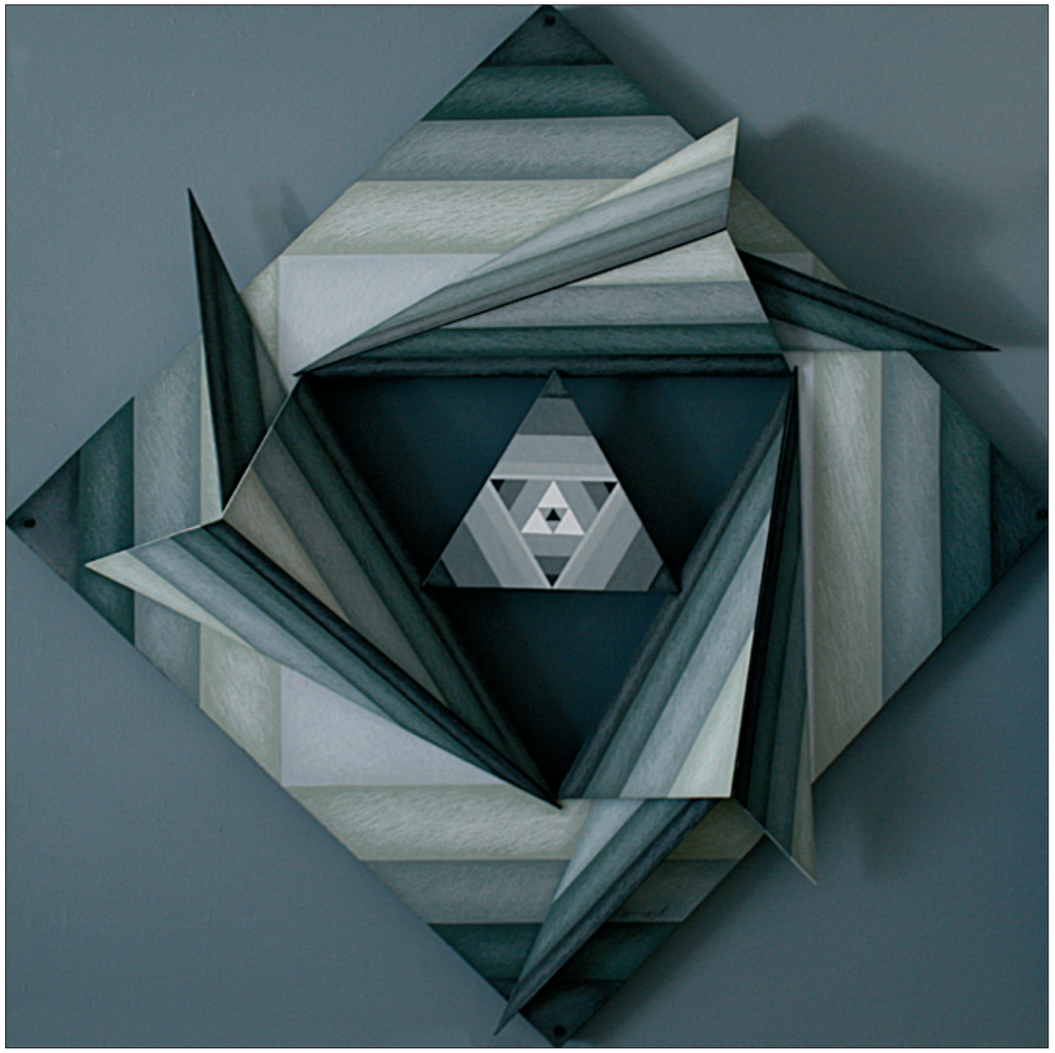
Пространсвенный объект. 1974

В мастерской. 2005

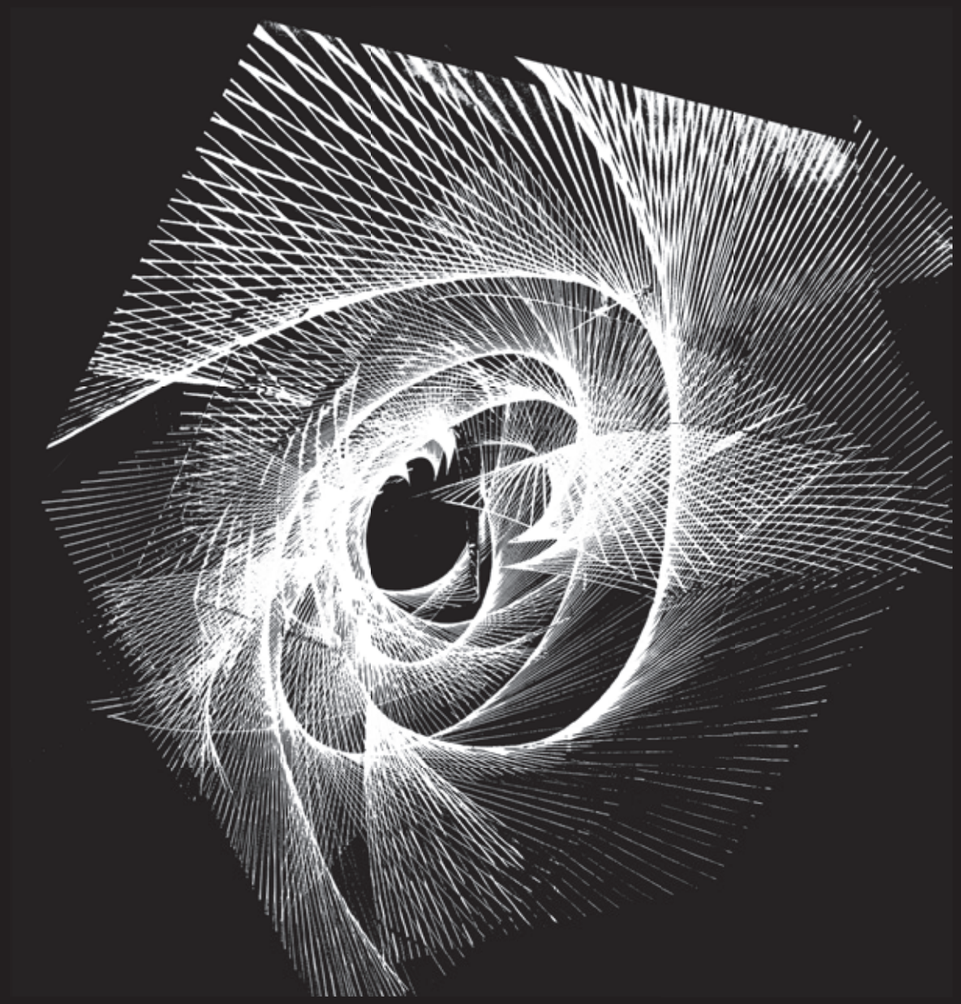
Рельеф (картон, оргстекло, фольга). 1985

Рельеф «Бумажное сердце». 1975,1980

Реконструкция старой работы 1975 года. 2007

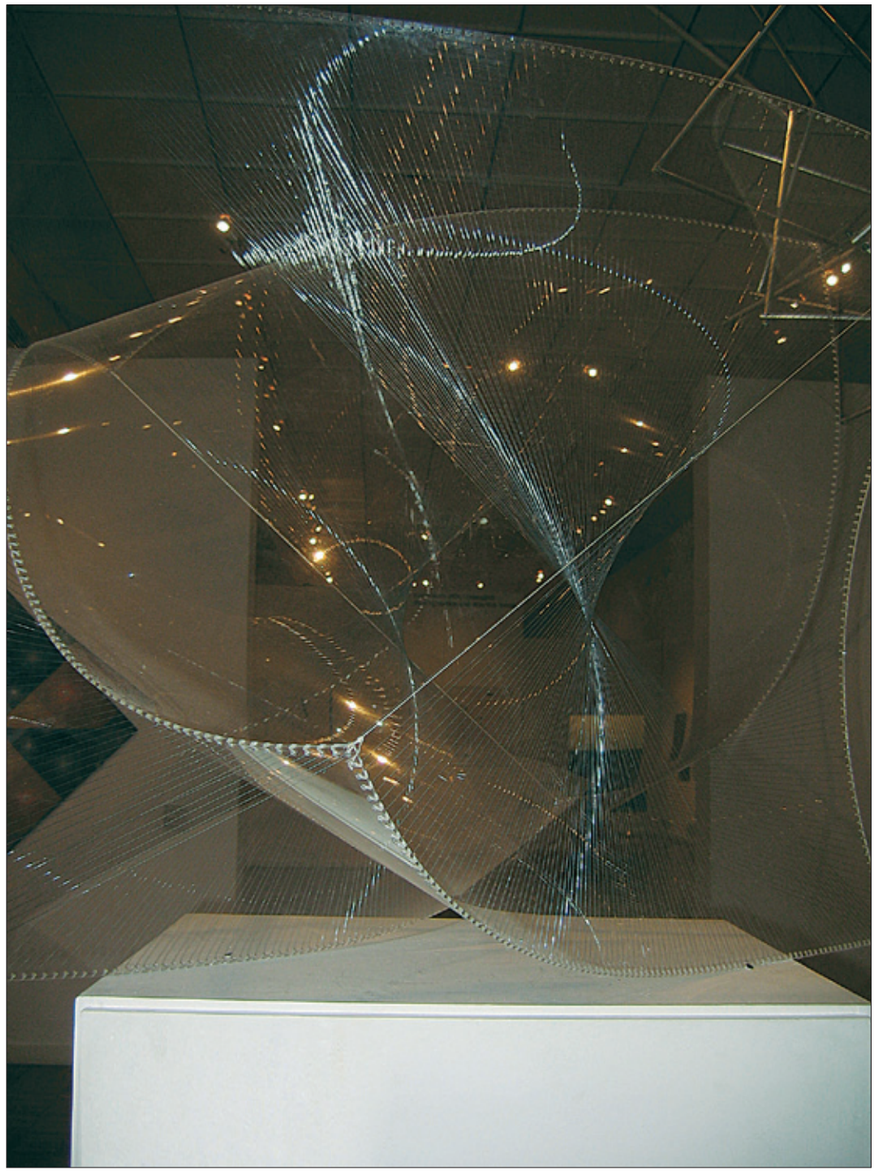


Рельеф «№ 3». 1987



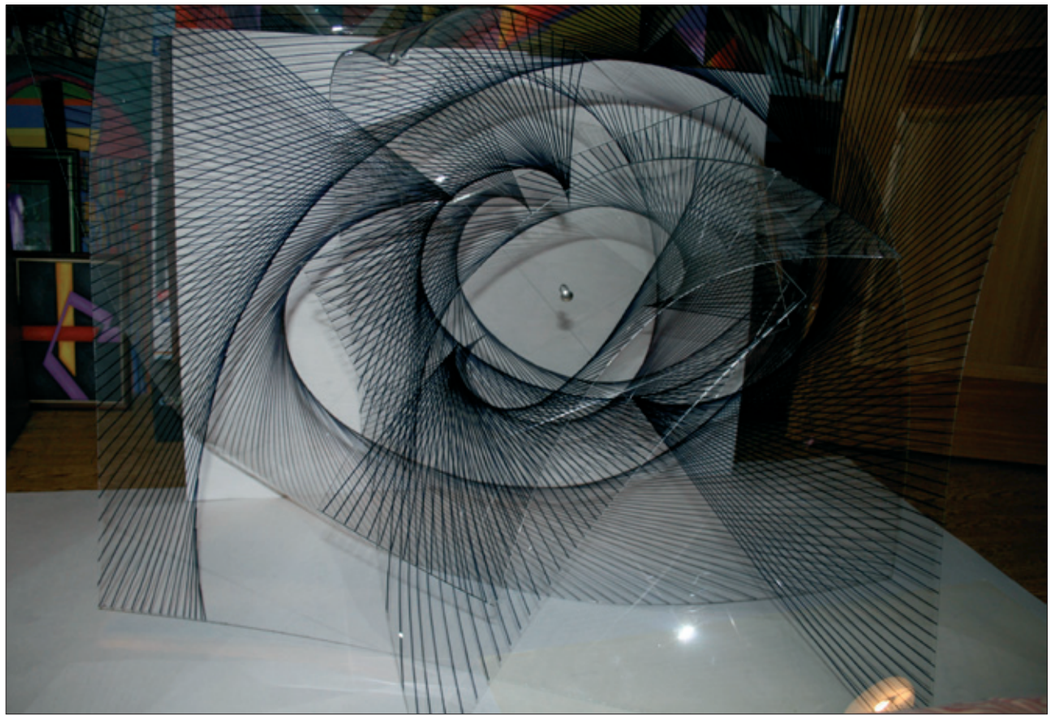
Макет объекта «Взаимопроникновение» (оргстекло, белая темпера). 2011

Композиции из серии «Движение» (холст, темпера). 1988

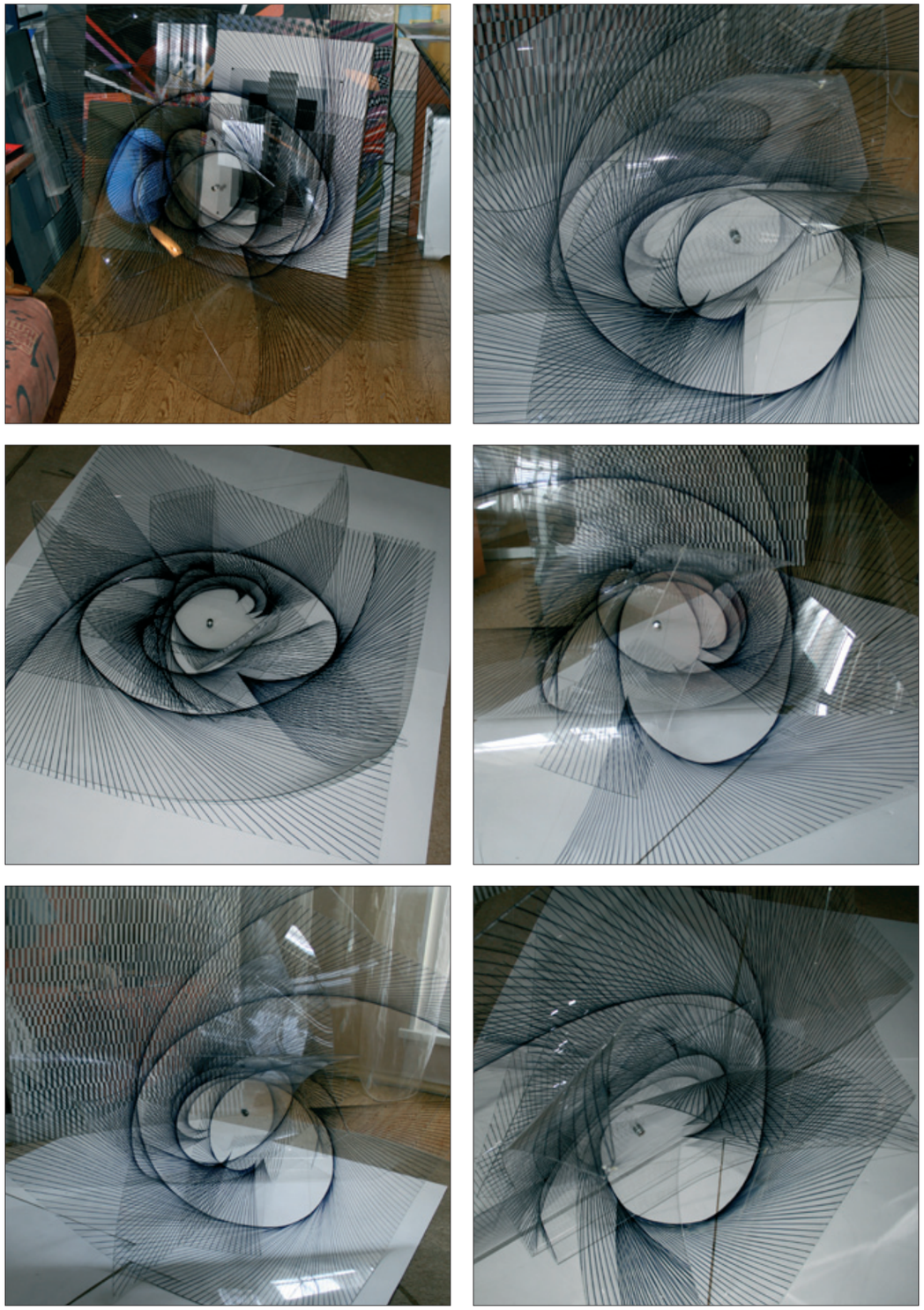


Пространственный объект «Взаимонапряжение» (реконструкция старой работы 1974 года). Третьяковская галерея. Крымский вал. Москва. 2007

Выставка в Третьяковской галерее. Крымский вал. Москва. 2007

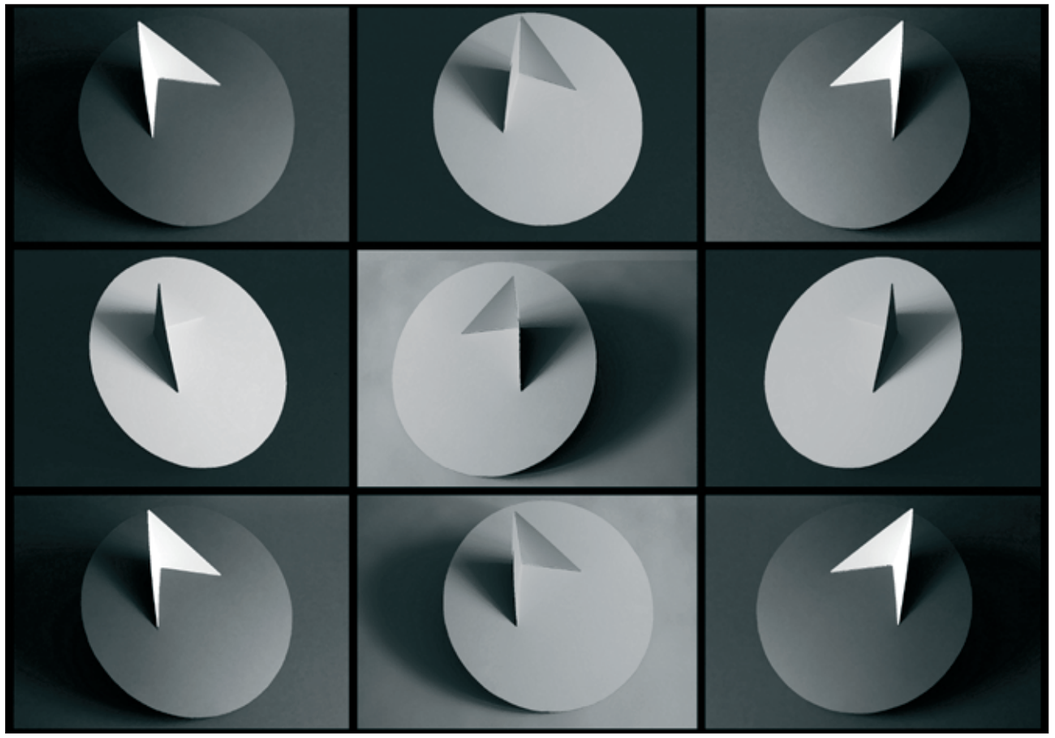


Макет и оригинал объекта «Взаимопроникновение». 1969, 1974, 2011

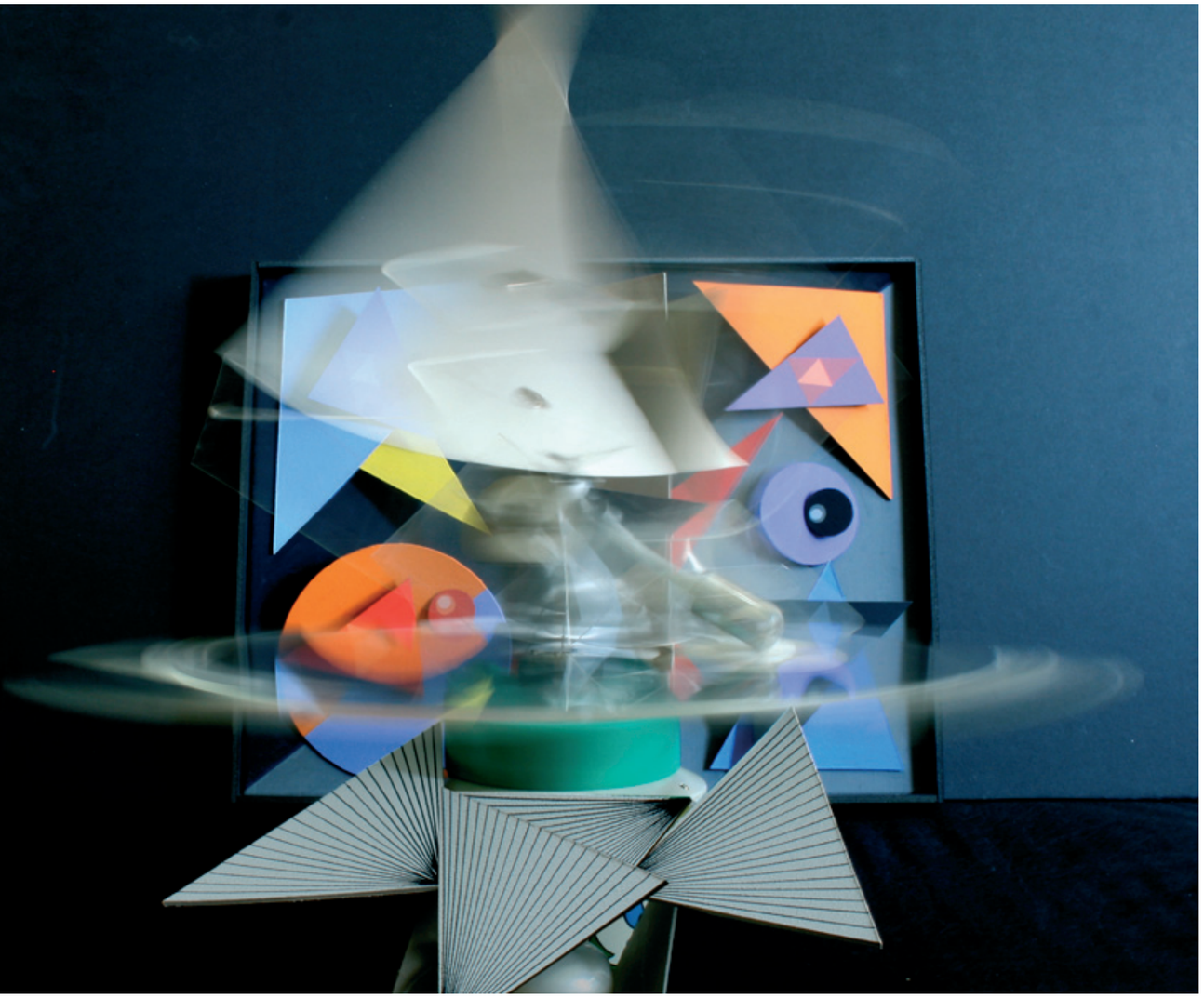


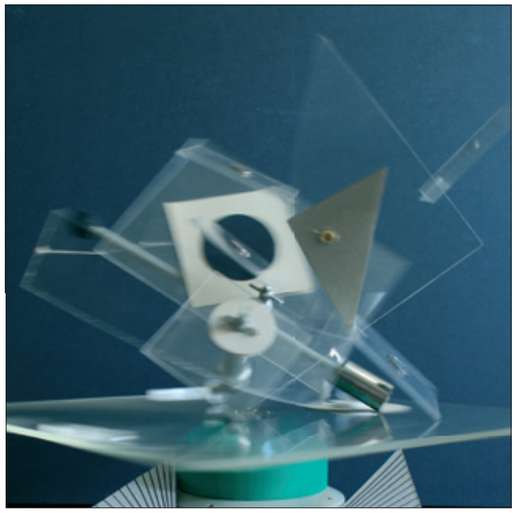
Разные фазы объекта «Взаимопроникновение». 2011

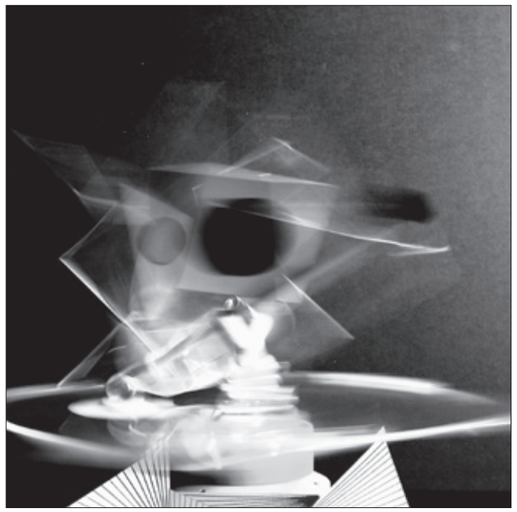
Рельефы «Постсупрематизм». 1992

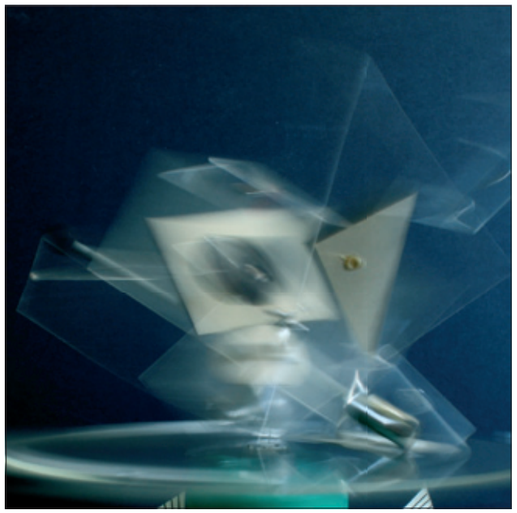


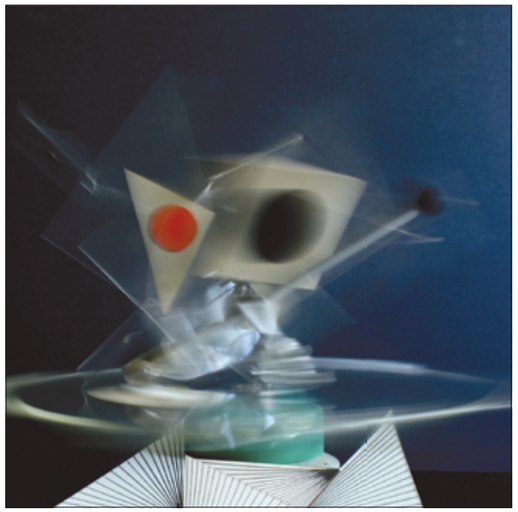
Проект «Супрематические формы в движении». 1973. 1985. 1995

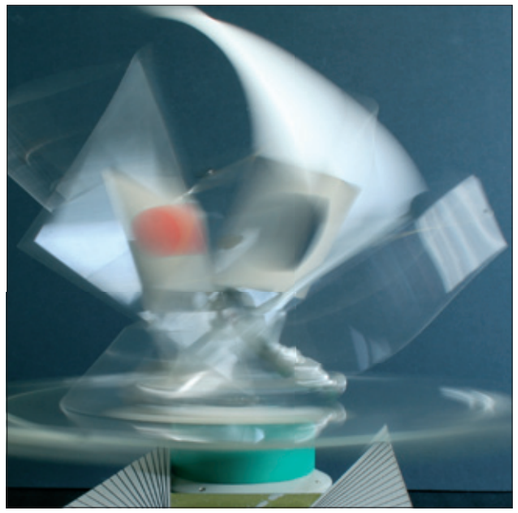


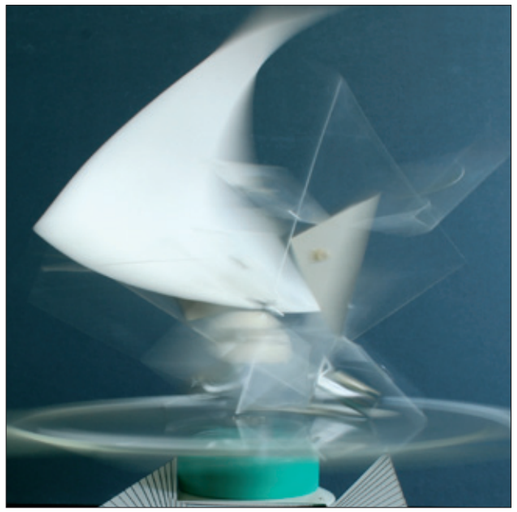


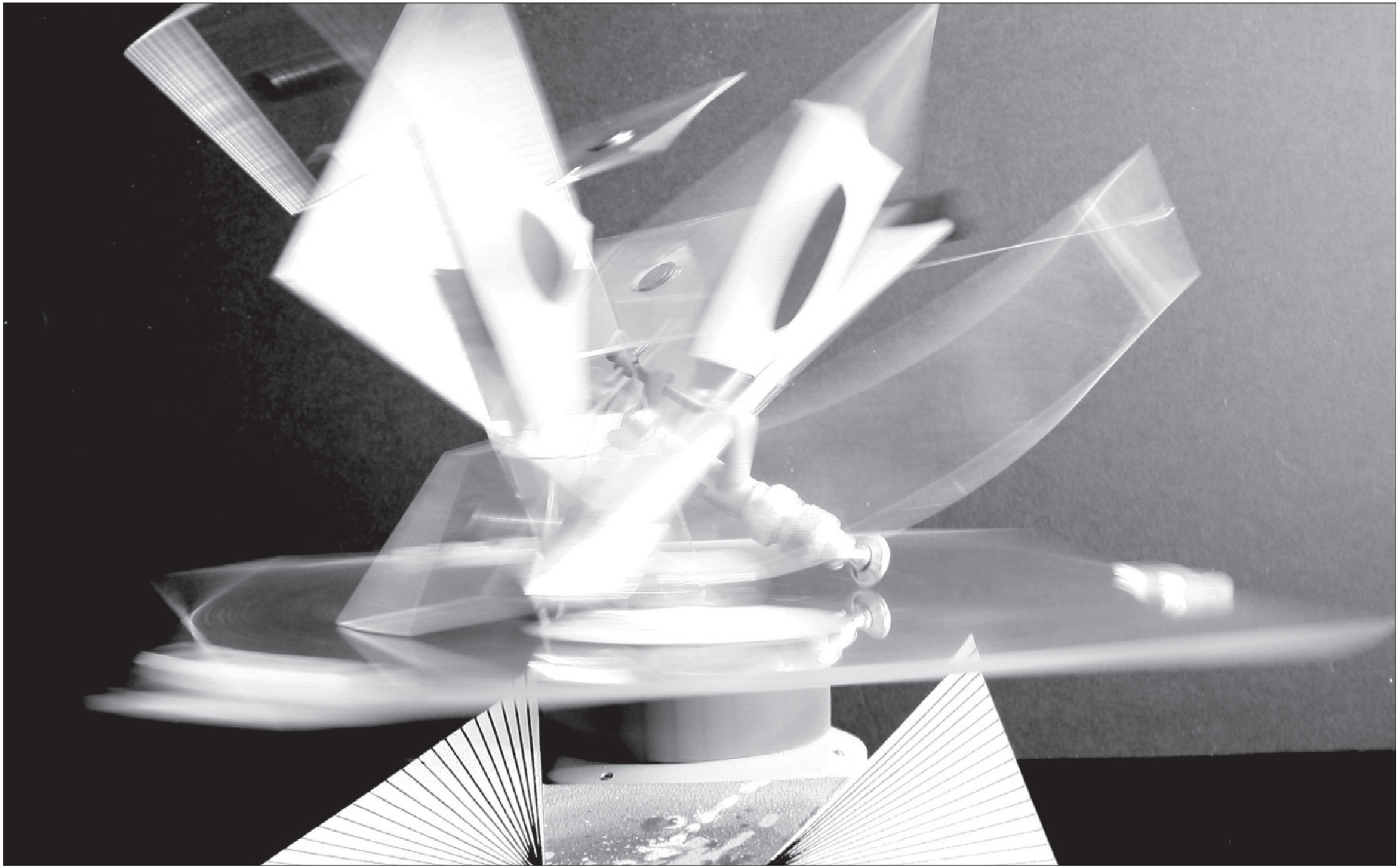






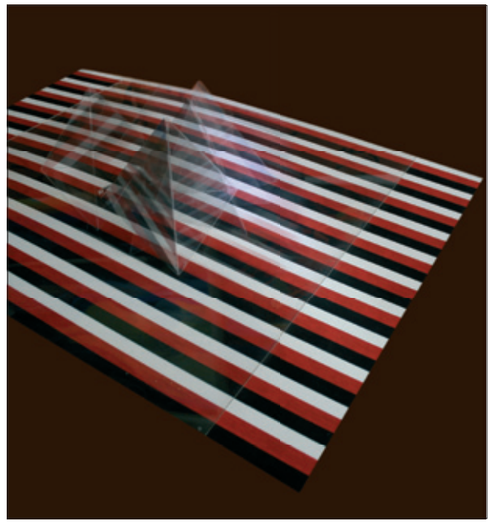




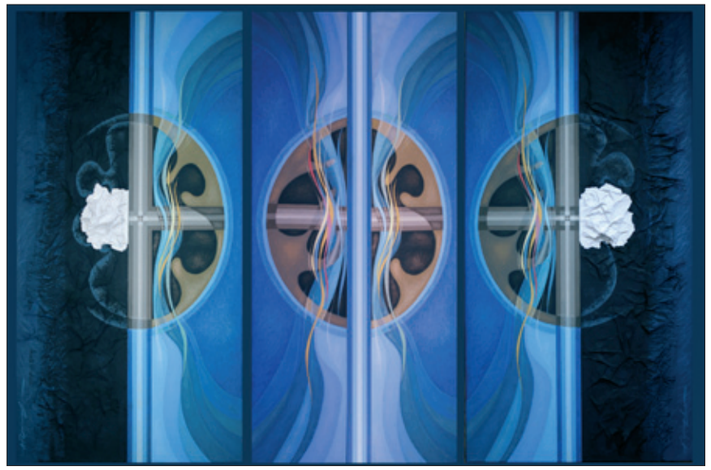


Проект «Супрематические формы в движении». 1973. 1985. 1995

Авторский повтор работы 1969 года (картон, темпера, оргстекло и двигатель). 2001

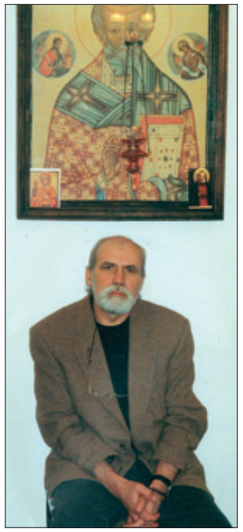


Композиция «Крест». 1969

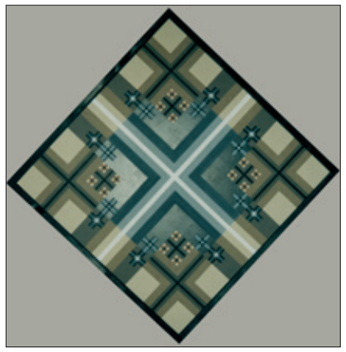


Композиция «Крест». 2002

Авторский повтор рельефа 1974 года. 1982

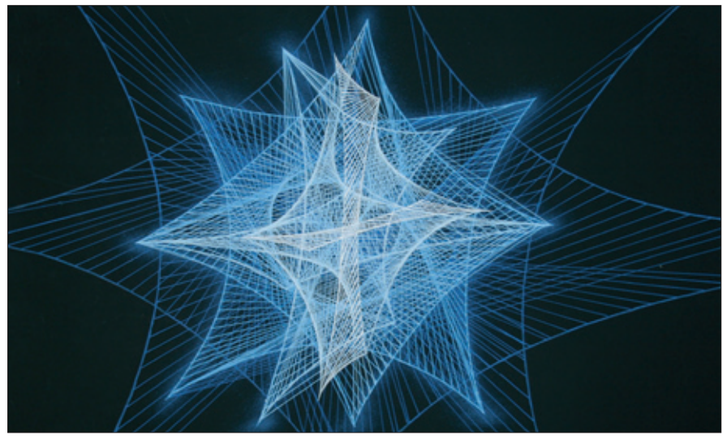


Аллюзия на тему творчества А. Родченко. 2001



Композиция «Крест». 1973

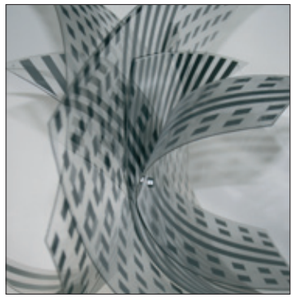
Композиция «Крест». 1995

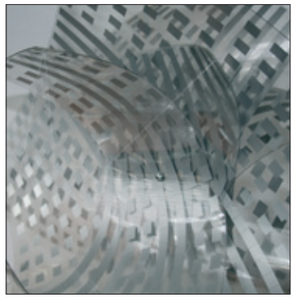


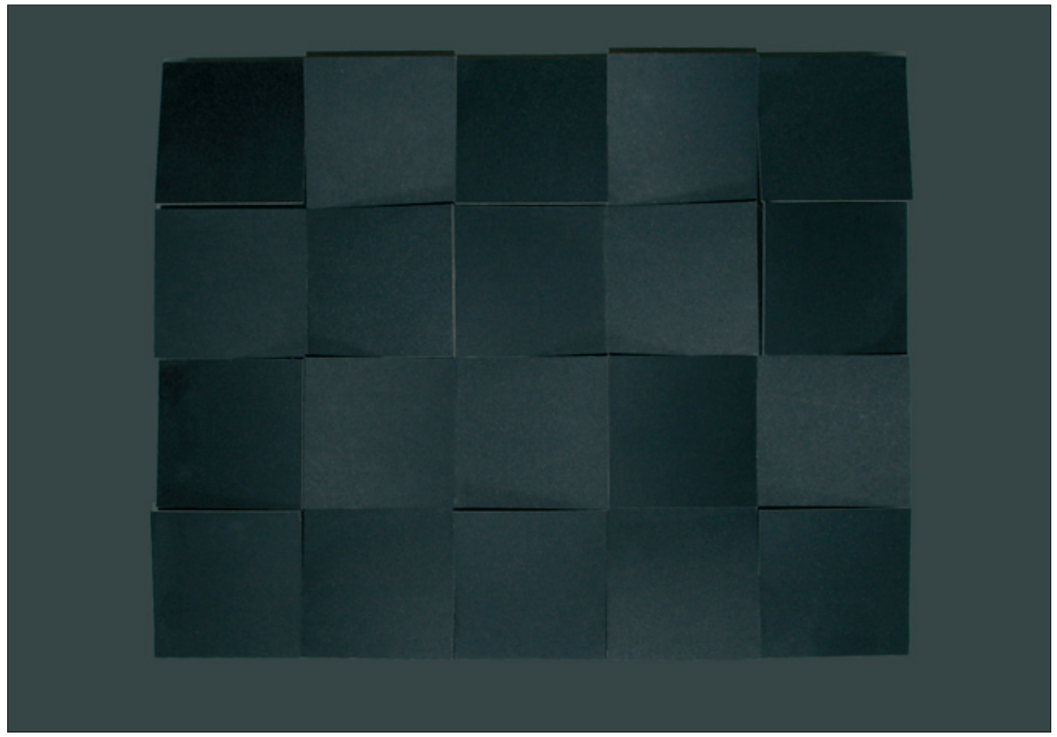
Эскиз пространственного объекта «Крест». 1974

Мастерская. 2012

В мастерской. 2012

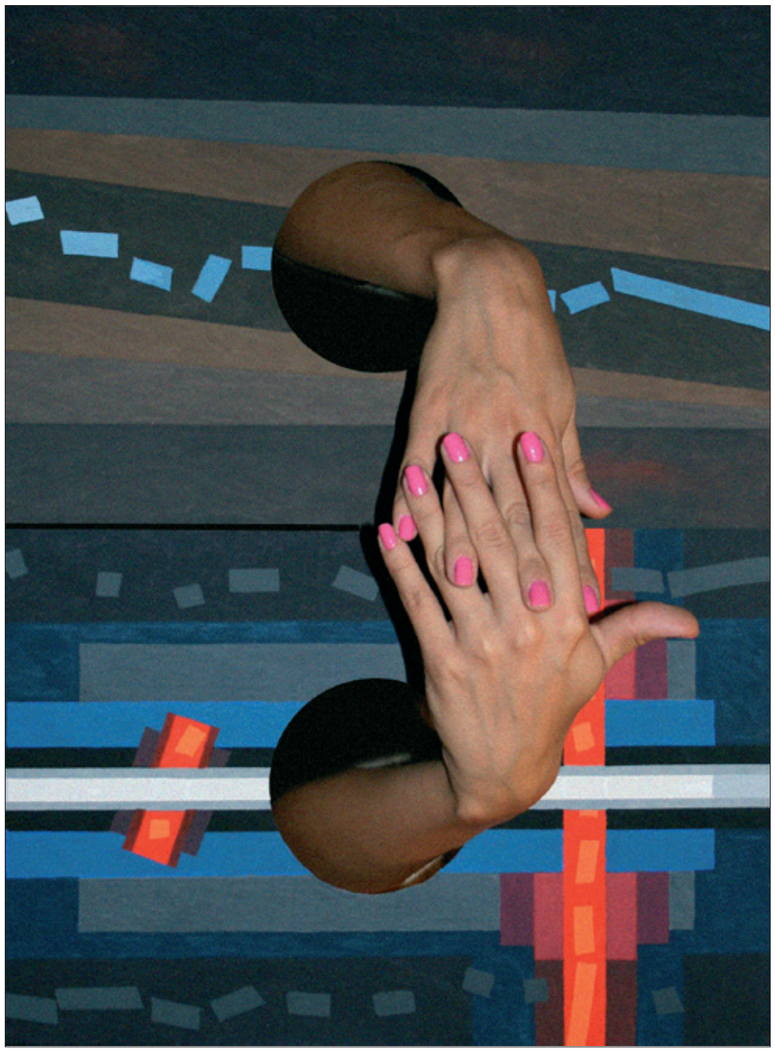


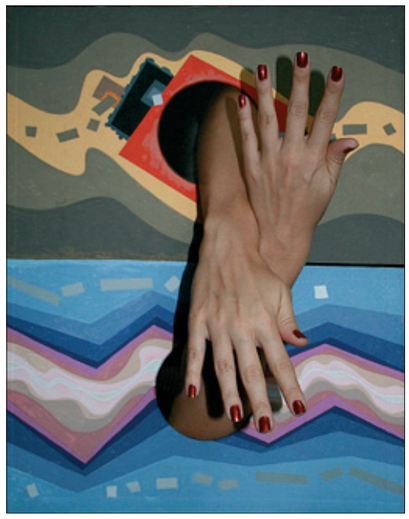


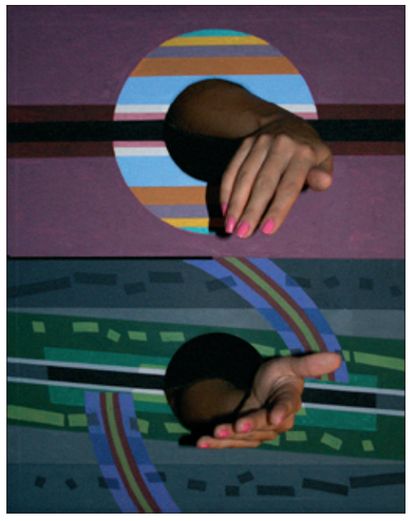


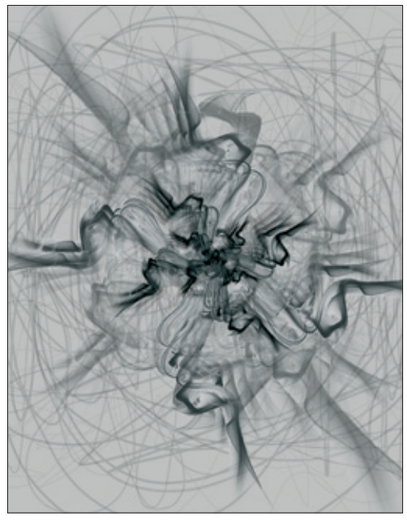
Рельеф «Постсуприматизм». 1992

Инсталляции «Руки № 1–4». 2005





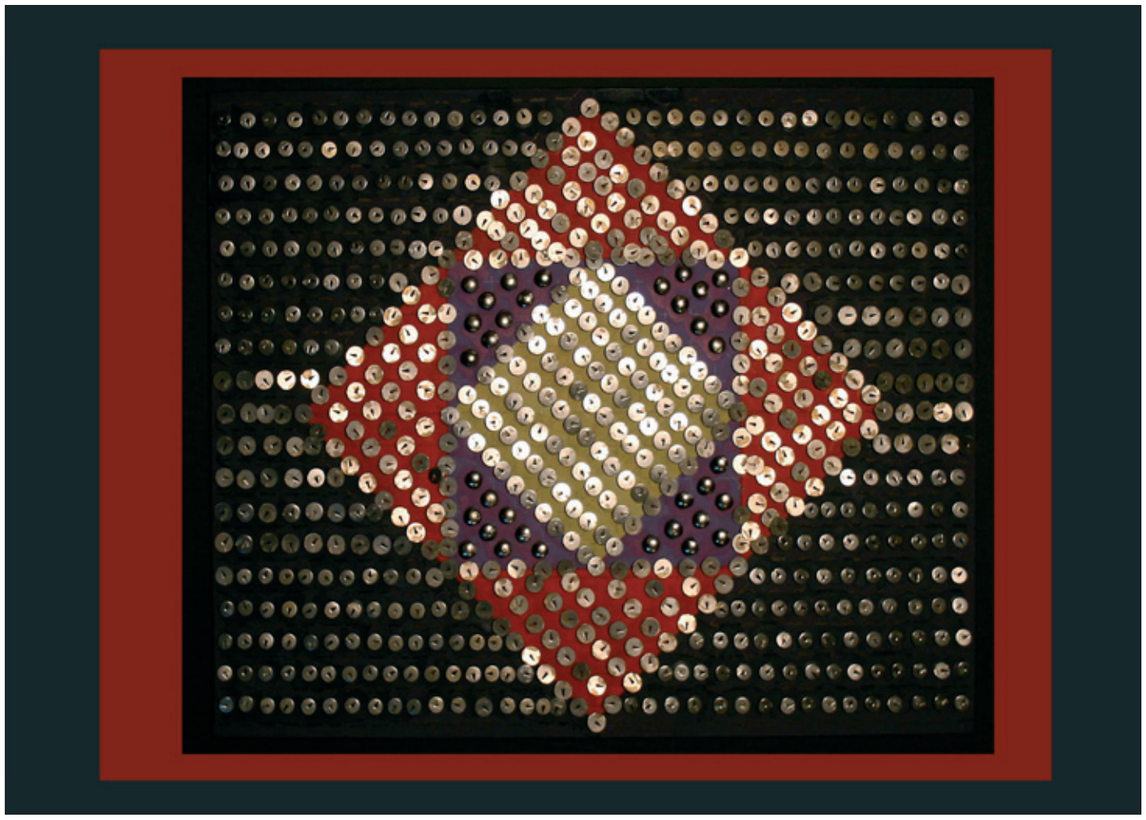




Композиция из серии «Чёрное свечение». 1995

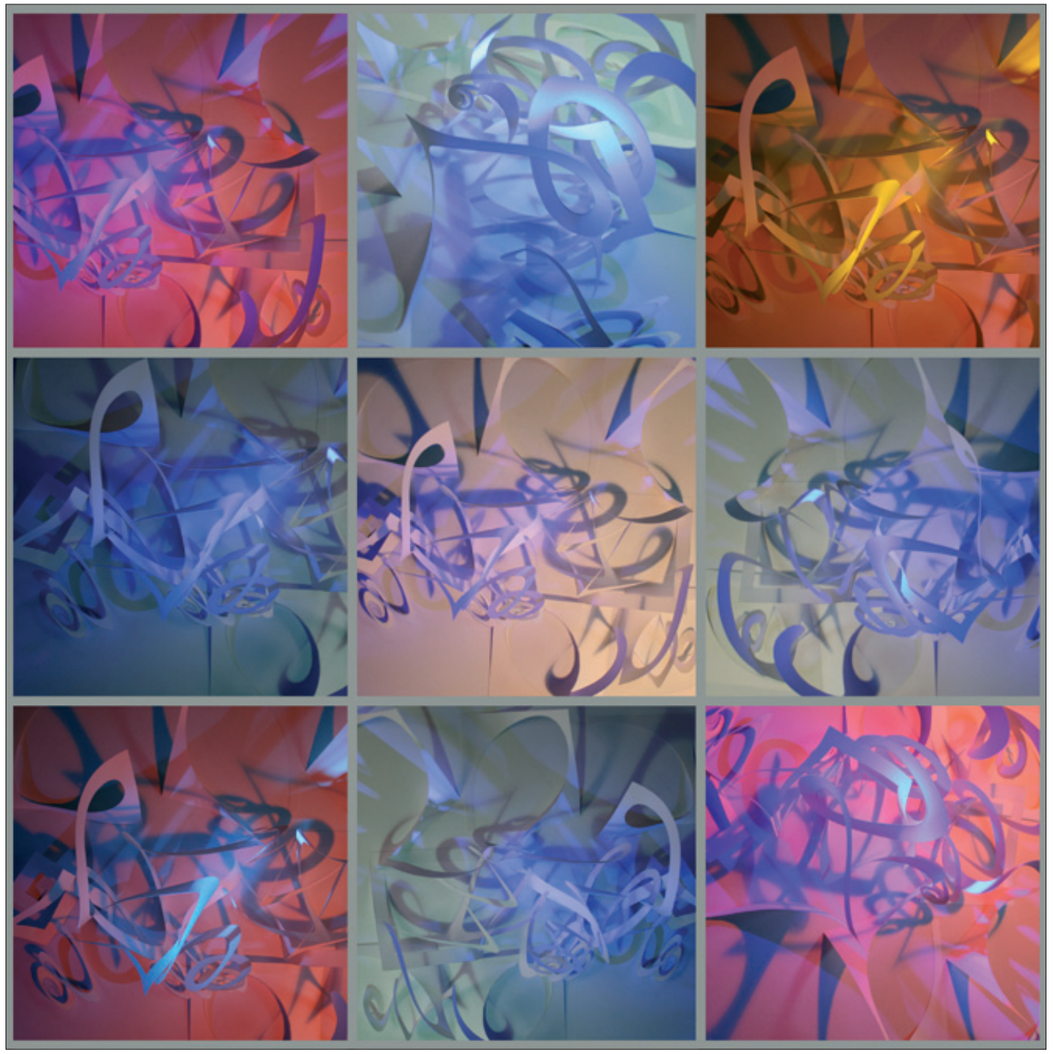
Повтор рельефа к выставке 2000 года

Рельеф «№ 5». 2005

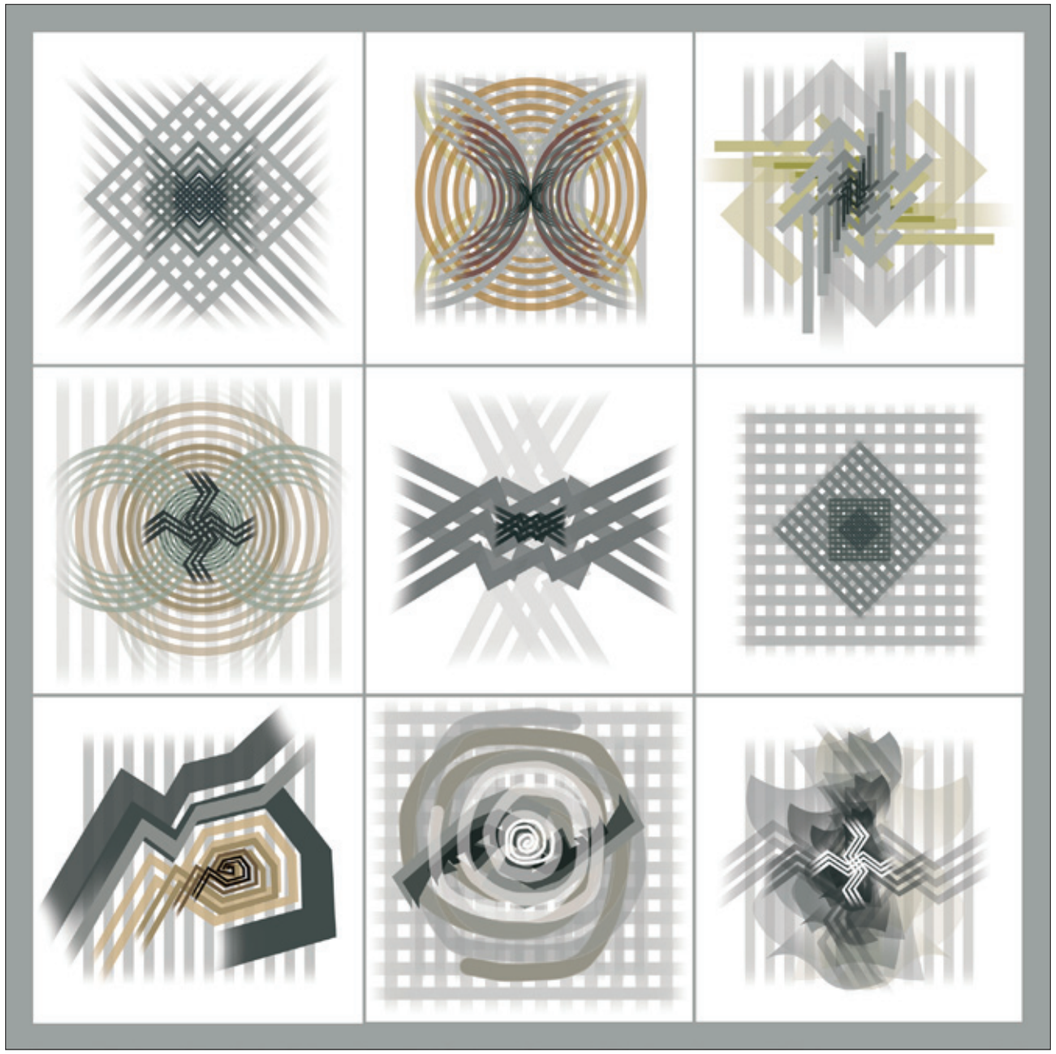


Рельеф «№ 4». 1988

Постановочные композиции из серии «Спирали». 1995

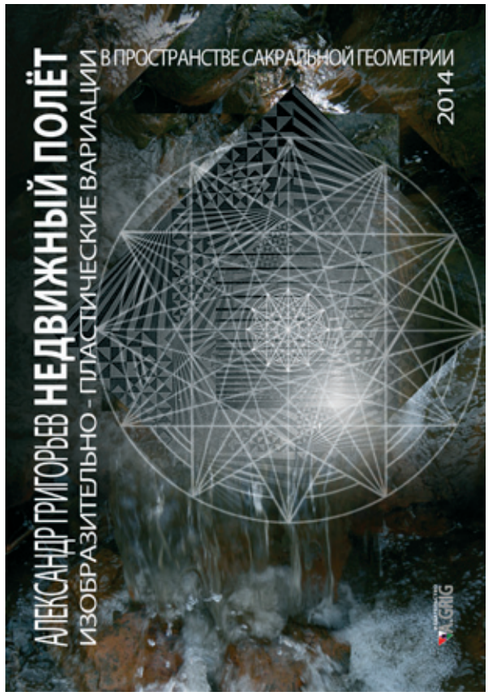


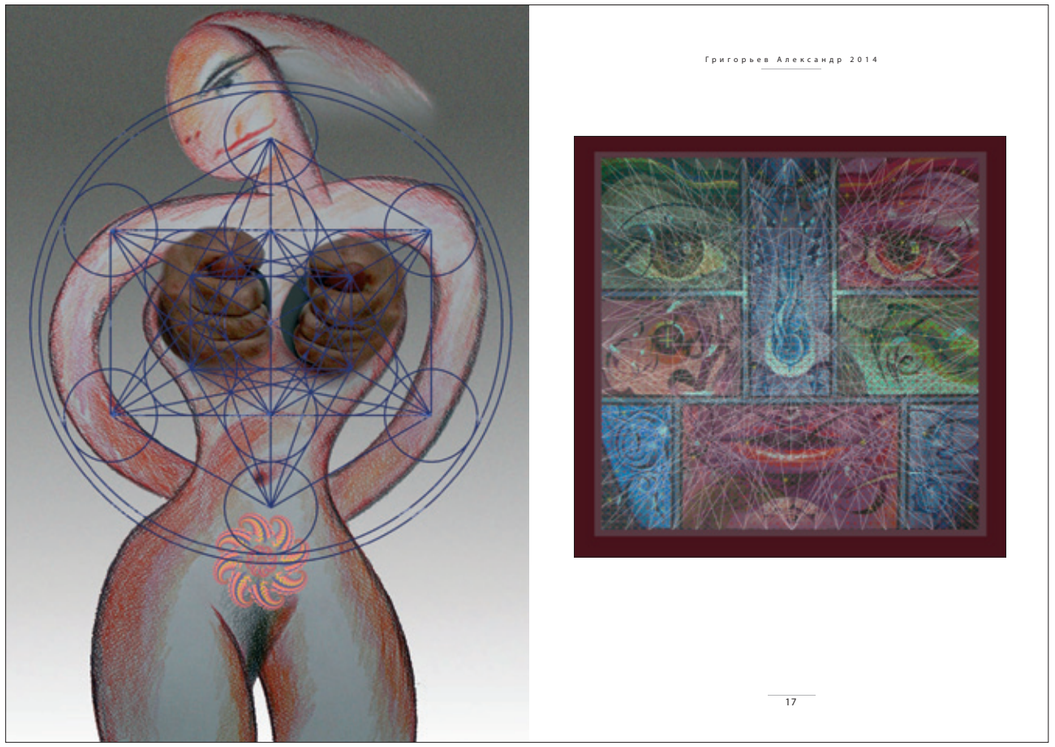
Композиции из серии «Чёрное свечение». 1995



Рельефы (оргалит, оргстекло, темпера). 1974. 1985. 1999

Фрагменты книги «НЕДВИЖНЫЙ ПОЛЁТ»

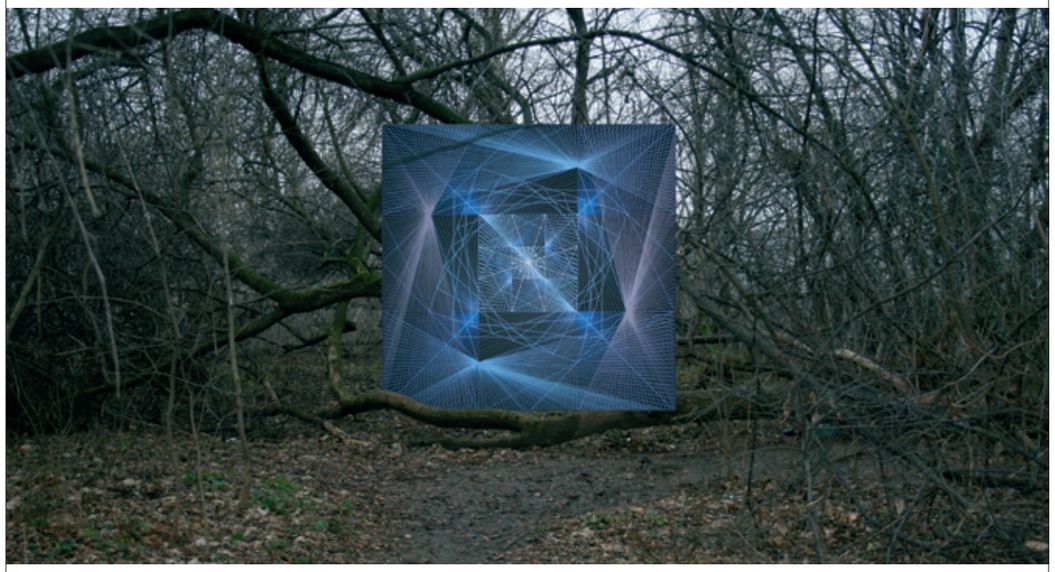




Григорьев Александр 2014

ВОСПОМИНАНИЯ
полные чудесных превращений
устремляются в мерцающие
метаморфозы спешащей реки
и прозрачное отражение в ней
О Б Р А З О В
прошедших лет, накатываются
друг на друга. Ласково жен-
ские плечи, королевские коро-
ны, ангелы, небесные птицы и
д в о р ц ы
М И Н У В Ш И Х
эпох, несутся в водовороте
с т и х и й

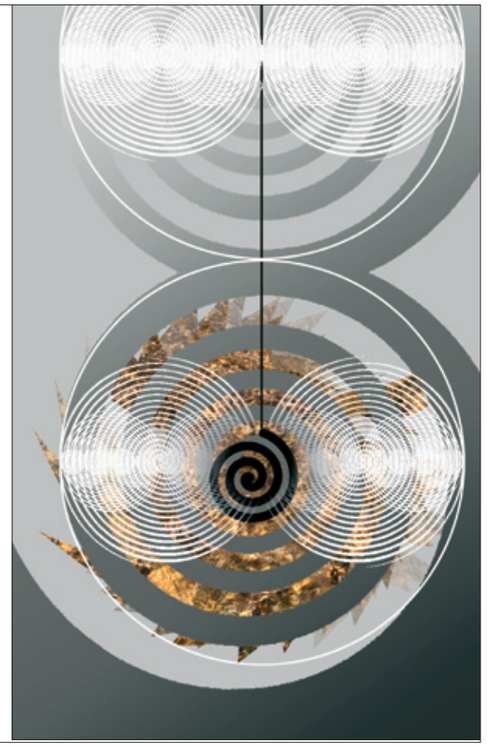
21



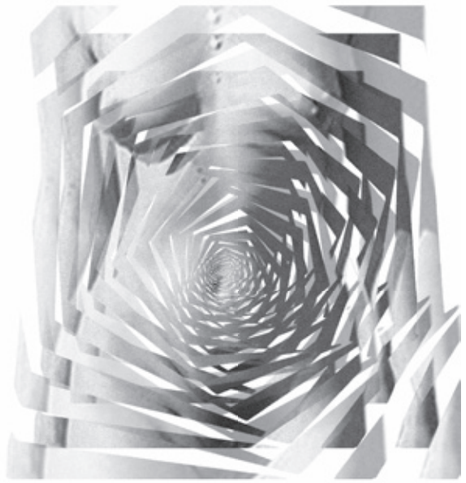
Григорьев Александр 2014

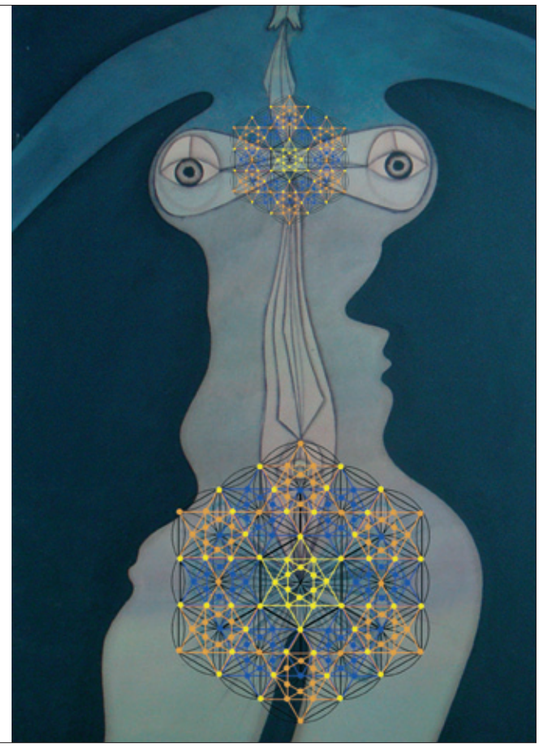
СОМНИТЕЛЬНОЕ
и одновременно восторженно-
равнодушное заключение: «Он
сел за рояль, как гений, – окон-
чил игру, как раб...». Наступило
РАВНОВЕСИЕ
капризных состояний. Тщеславие,
глупость, мелочность, лицеме-
рие, жестокость – всё это мари-
онетки повседневных и сугубо
с у м р а ч н ы х
С Т И Х И Й
человеческого подсознания

37

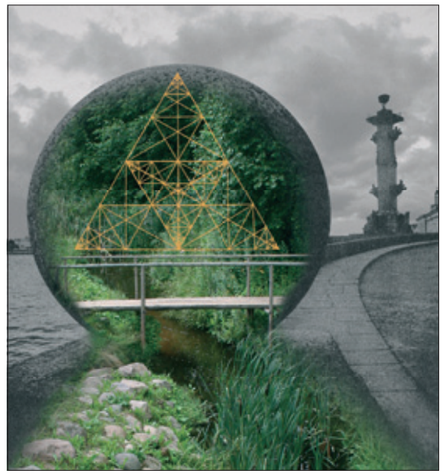


Недвижный полёт





Григорьев Александр 2014



Недвижный полёт

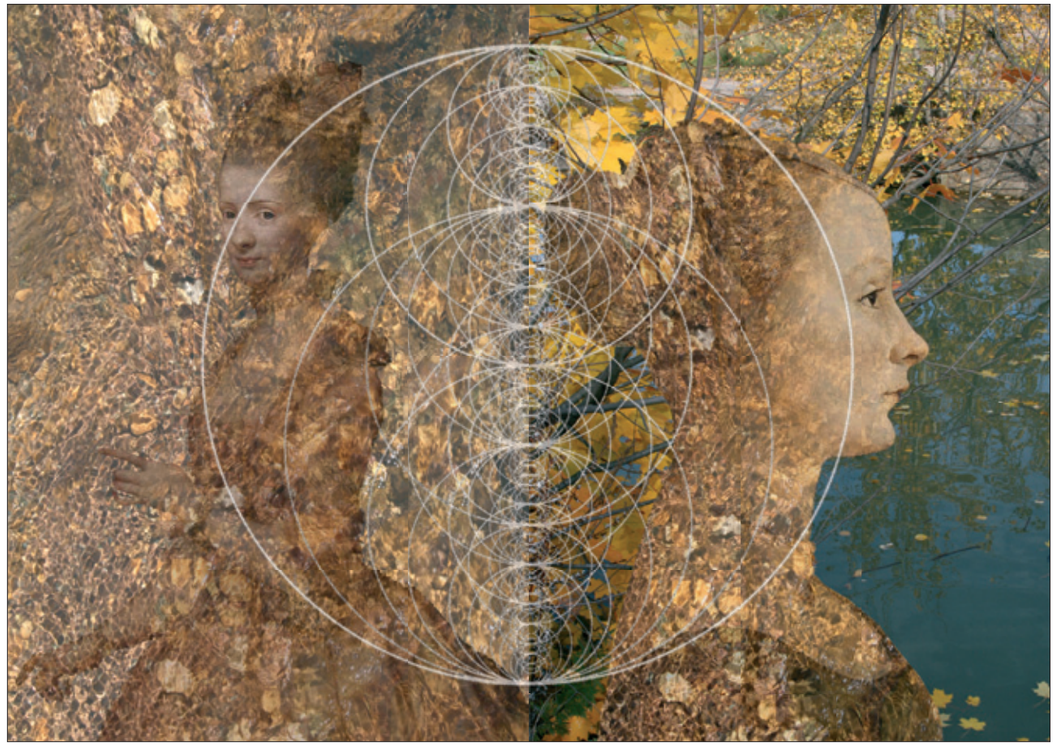
Григорьев Александр 2014

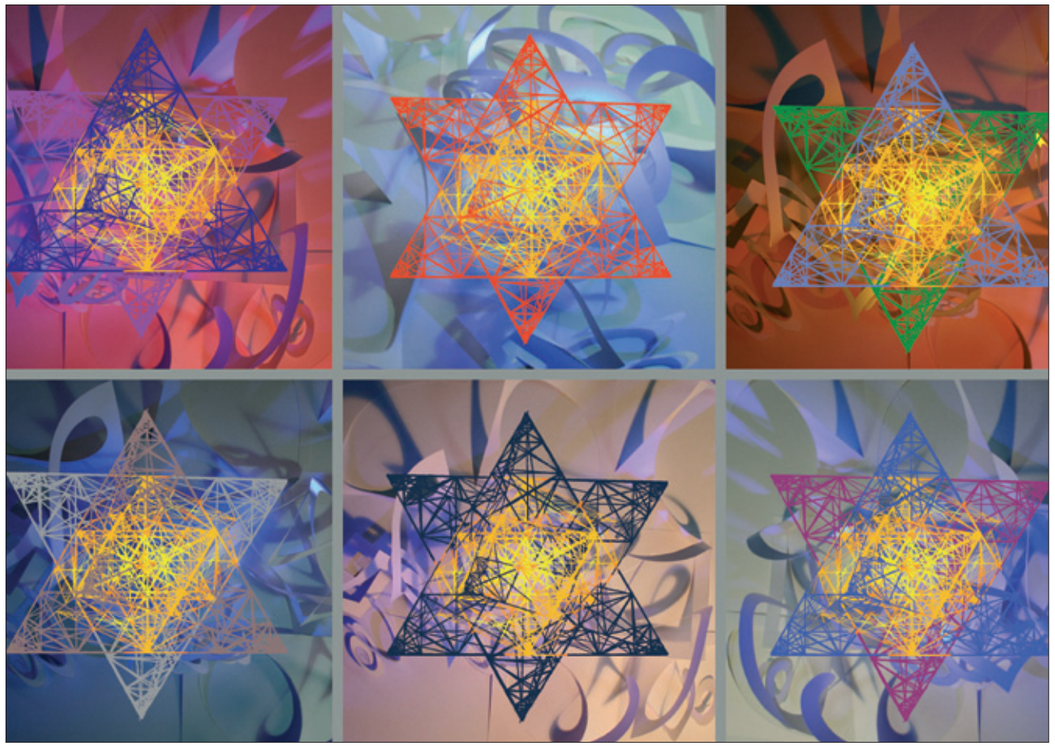
ОЧЕРТАНИЯ предметов погружались в ночь и сознание барахталось в паутине мёртвых звуков и не было возможности выйти из замкнутого круга ВЕЧНОГО возвращения, таинственных проявлений мира внутренего в мир внешний. Эти бесконечные, запутанные СТРАНСТВИЯ уводят нас в дремотное «Никуда»

Григорьев Александр 2014

ОЧАРОВАННЫЙ
заблудший герой, не замечая дороги, в восторге и печали одновременно, устремляется как бабочка к полуденной яркой звезде, так и путешественник-
СТРАННИК
– один в состоянии тонкого и нервного восприятия безнадёжности, как хмельной бежит от мира повседневности, – в сладкий и завораживающий мир
СНОВИДЕНИЙ

73





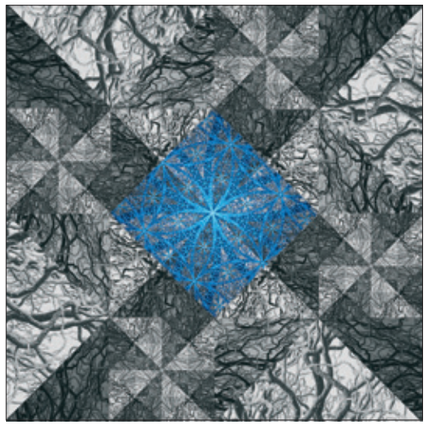
Недвижный полёт

Григорьев Александр 2014

ТАИНСТВЕННАЯ
дорога в лабиринте, где непременно присутсвуют двойники, стихийные духи, всевозможные страхи, – притаилась
миролюбивая
МУЗА
– клочок небесного тумана, сфера божественной фантазии и воображения, призывающая к полёту в пространство «Идей», воплощений и вечных
ВОЗВРАЩЕНИЙ

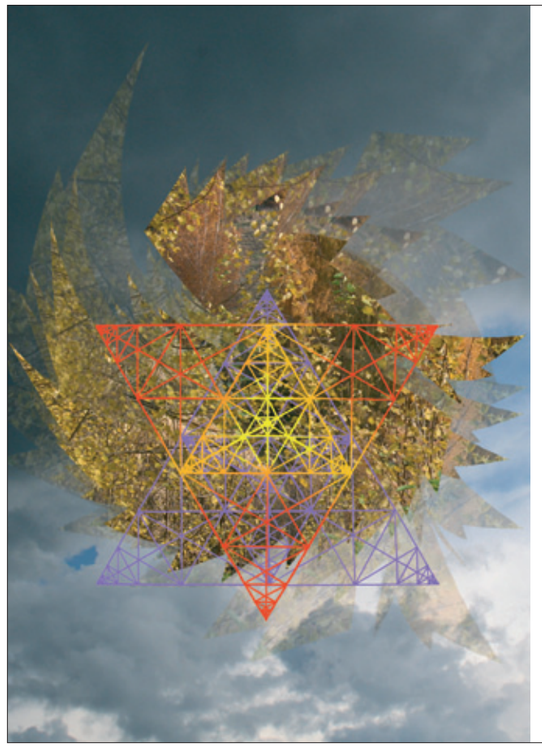
87

Недвижный полёт

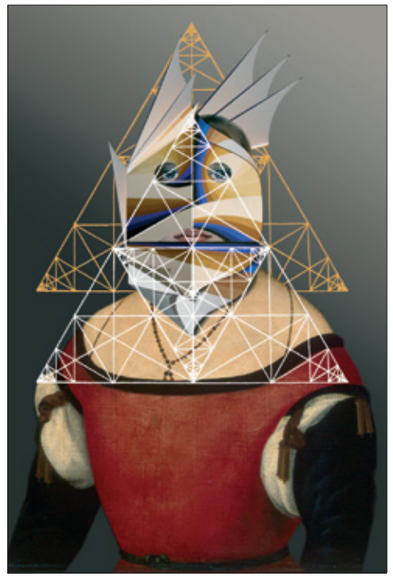


Недвижный полёт

Григорьев Александр 2014

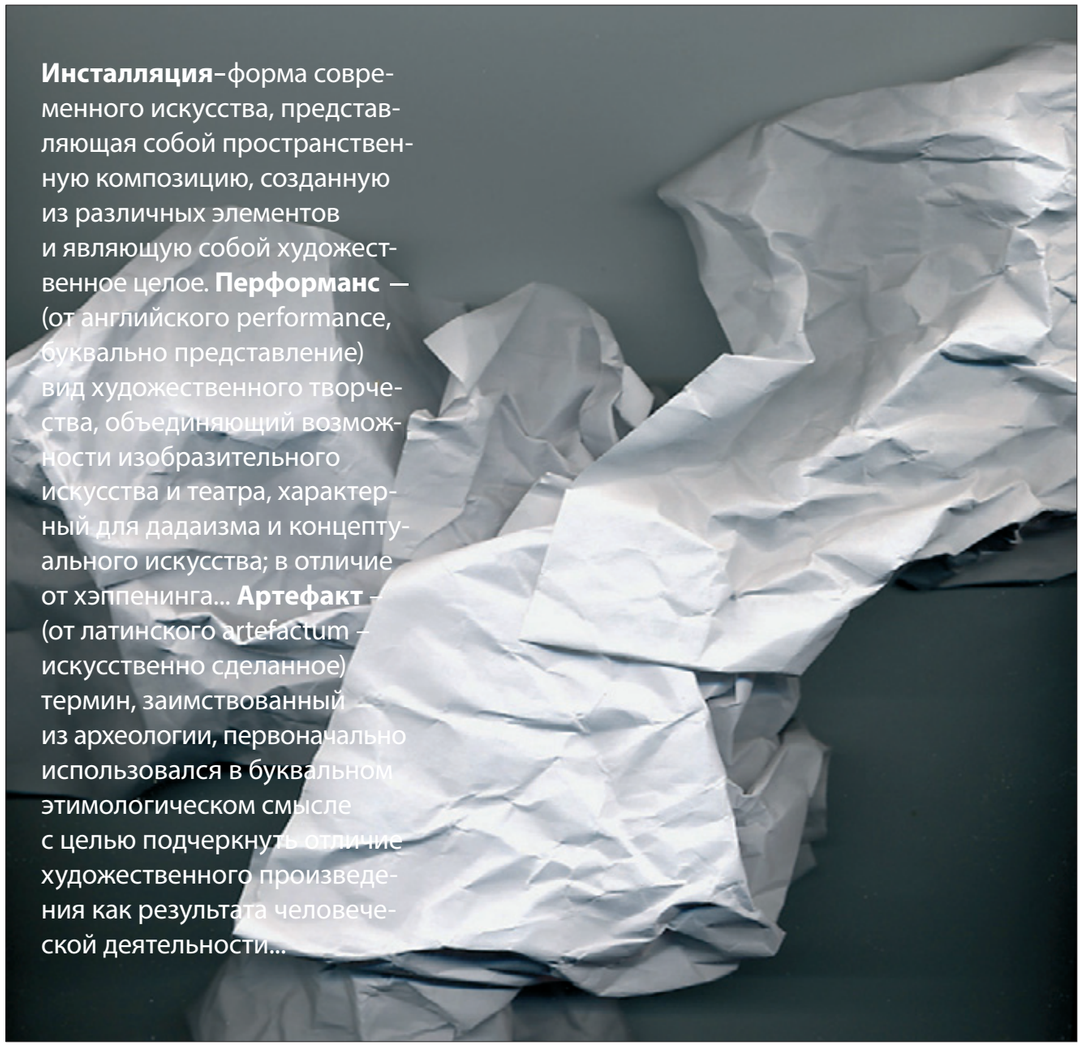


Григорьев Александр 2014



Григорьев Александр 2014

НЕДВИЖНЫЙ
и томный вечер, обвалакивал всё окружающее пространство. Обернувшись ночью закутался в покрывало небесных звёзд и устремился в
П О Л Ё Т
стрекозою. Пролетая над гладью реки и запутавшись в осоке, превратился в жаркий полдень. Цикадная тишина излилась в музыку трепетных Б а х о в с к и х
ВАРИАЦИЙ
г о л ь д б е р г а



Инсталляция–форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных элементов и являющую собой художественное целое. **Перформанс** — (от английского performance, буквально представление) вид художественного творчества, объединяющий возможности изобразительного искусства и театра, характерный для дадаизма и концептуального искусства; в отличие от хэппенинга... **Артефакт** – (от латинского artefactum – искусственно сделанное) термин, заимствованный – из археологии, первоначально использовался в буквальном этимологическом смысле с целью подчеркнуть отличие художественного произведения как результата человеческой деятельности...

ФОТОЭКСПЕРИМЕНТЫ 1972–2013

Концепция «базовой реальности» предполагает концепцию объяснимости мироздания. Классик – это человек, который верит, что и он сам, и, вообще, весь социальный, и космический порядок – все это так или иначе объяснимо. Если сейчас его не объяснили, то потом более умные потомки объяснят. Вера в это довольно-таки крепка, поэтому всякий период, где торжествует маньеризм, есть период упадка. Не трудно догадаться, что мы с вами сейчас переживаем как раз такой момент, что Густав Рене Хокке (первая книга которого вышла в 1956 году) с удовольствием и отмечает. Тем самым он выводит «вечную константу маньеризма». Упадок Греции и Рима, конец Средних веков, эпоха барокко, и современная эпоха с ее авангардизмом, сюрреализмом и прочими такого рода «измами» – все это для Хокке является отклонениями от «базовой реальности». Что же такое для Хокке «базовая реальность»? Это то, что греки называли «мимезис». Не реализм – скорее подражание природе. Причем подражание это может быть совершенно нереалистичным.

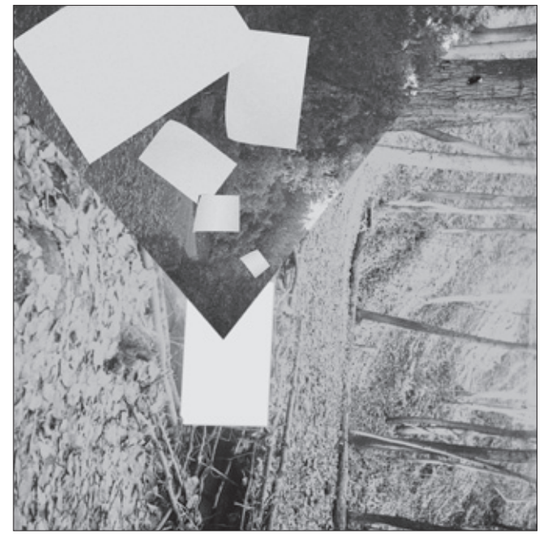
Маньерист считает абсолютно непонятным не только свое «я», но и окружающий мир, любой из его объектов. Как маньерист – поэт или художник – может относиться к этому миру? Заинтересованно? Нет. Страстно? Нет. Холодно?.. Да, пожалуй, что и не холодно, ведь холодность – тоже эмоция. Поэтому для такого человека прежде создания поэмы или картины возникает очень трудный подготовительный период. Он должен продумать: что даст ему объект, который он хочет изобразить на картине или воспеть в стихах. Это продумывание, порой, занимает гораздо больше времени, чем создание самого произведения.

Замечательный испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет в своем эссе «Поездка в трамвае» пишет: « Я не хочу эту женщину мерить общими мерками красоты. Я хочу найти принцип красоты в ней самой. Отвлечься от всех норм и стандартов, и просто понять, почему эта женщина красива.» Заметьте Ортега-и-Гасет здесь поступает как типичный маньерист – он не хочет анализировать объект наблюдения, не хочет его расчленять. Он не говорит: «Ага! Глаза у тебя ничего – красивые, затылок – не очень, а ноги – вообще, черт знает, что такое». Для маньериста любое состояние, любой предмет, любой объект даны в своей абсолютной непознанности. Для маньериста очень важны «политес», «дистанция». Он не хочет вовлекаться в объект. А значит, «нормальные» человеческие чувства для маньериста полностью исключены.

Маньерист крайне серьезно, уважительно и «политесно» относится ко всему, что его окружает. В качестве героев картины или стихотворения он стремится взять объекты, дающие максимальное количество эмоций и ассоциаций. Для этой цели подойдет павлин или звезда, луна или летучая рыба...

Е. Головин

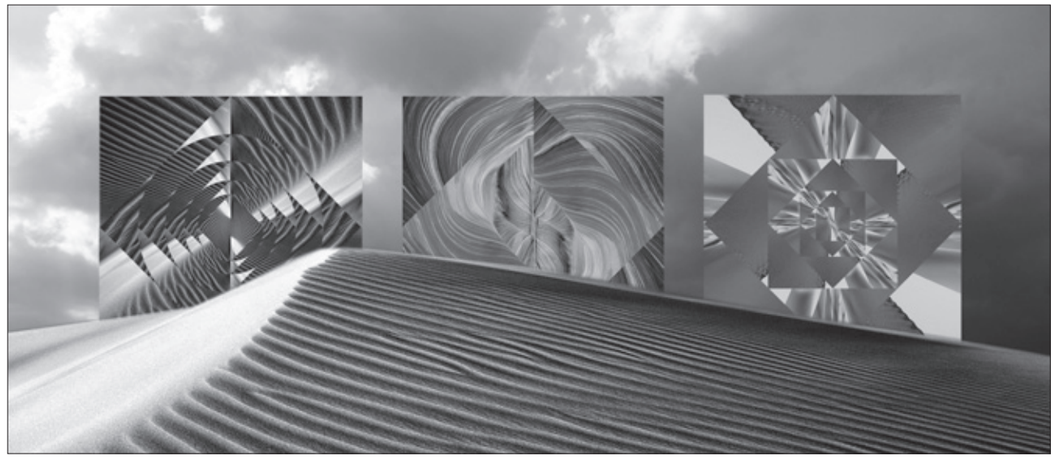
Фотоэксперименты с использованием двойной проекции при съёмке и печати (снимали А. Григорьев и Т. Быстрова). Москва. Чертаново. 1973–1974

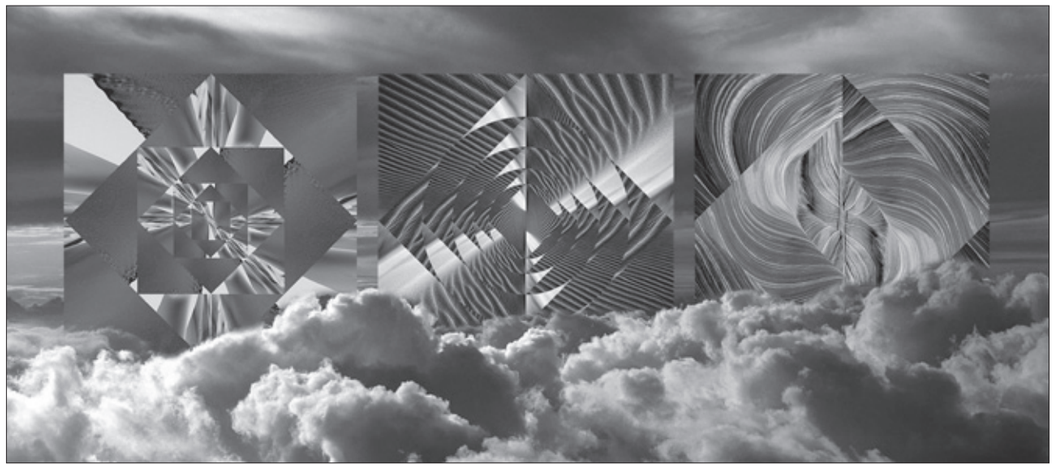


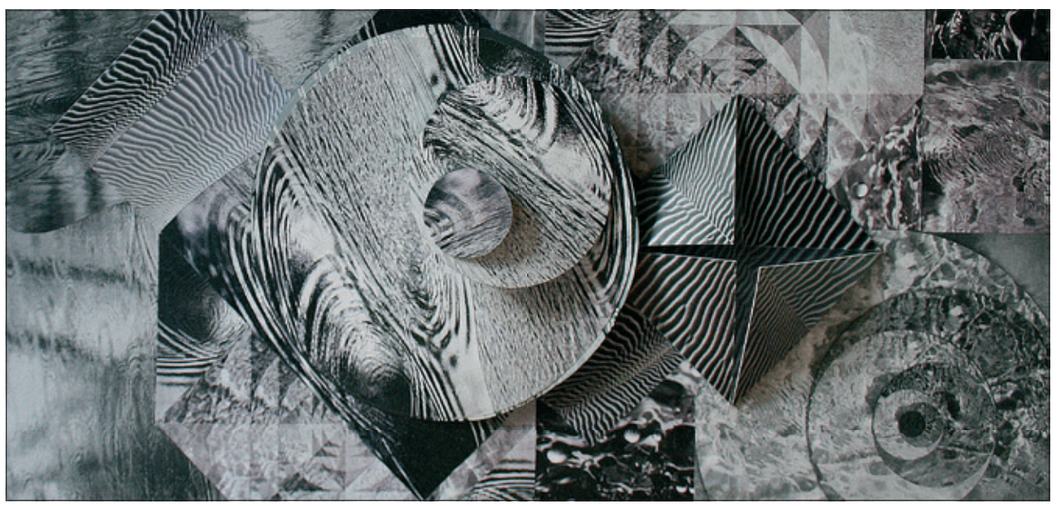
Фотоколлажи. Чертаново. 1974–1976

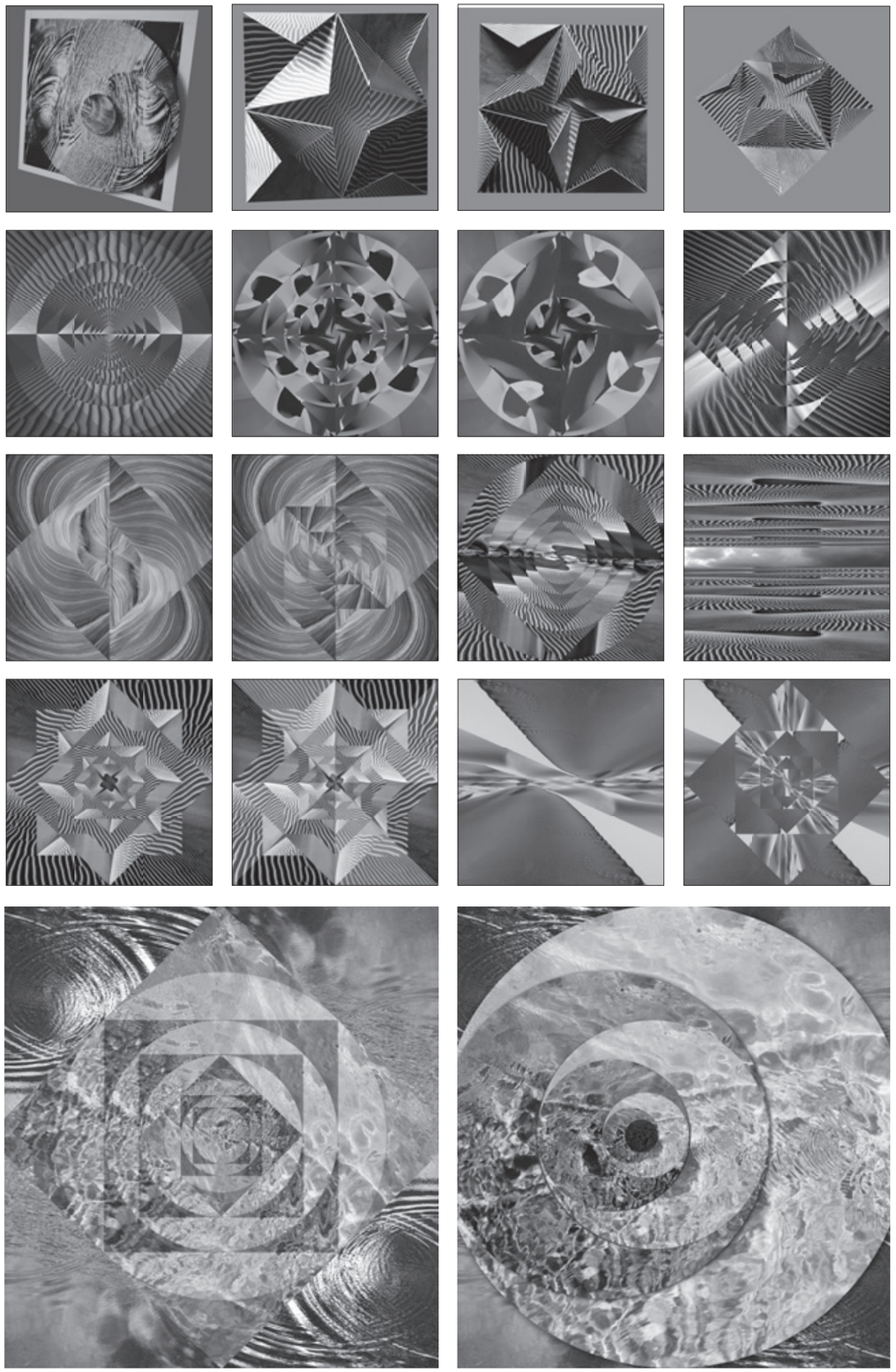
Фотоэксперименты. Москва. Чертаново. 1974–1976

Фотоэксперименты. Москва. Чертаново. 1974–1976. И Реминисценции на эту же пластическую тему. 1995





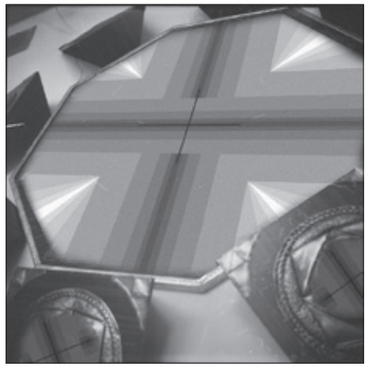


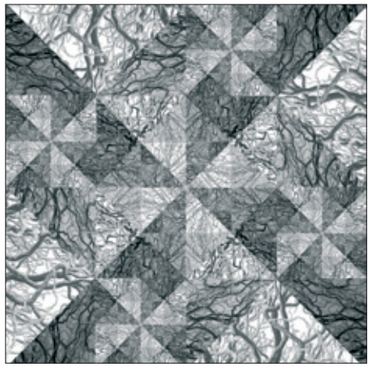


Пластические импровизации «Языческий крест». Пушкинские горы. 1974–1975

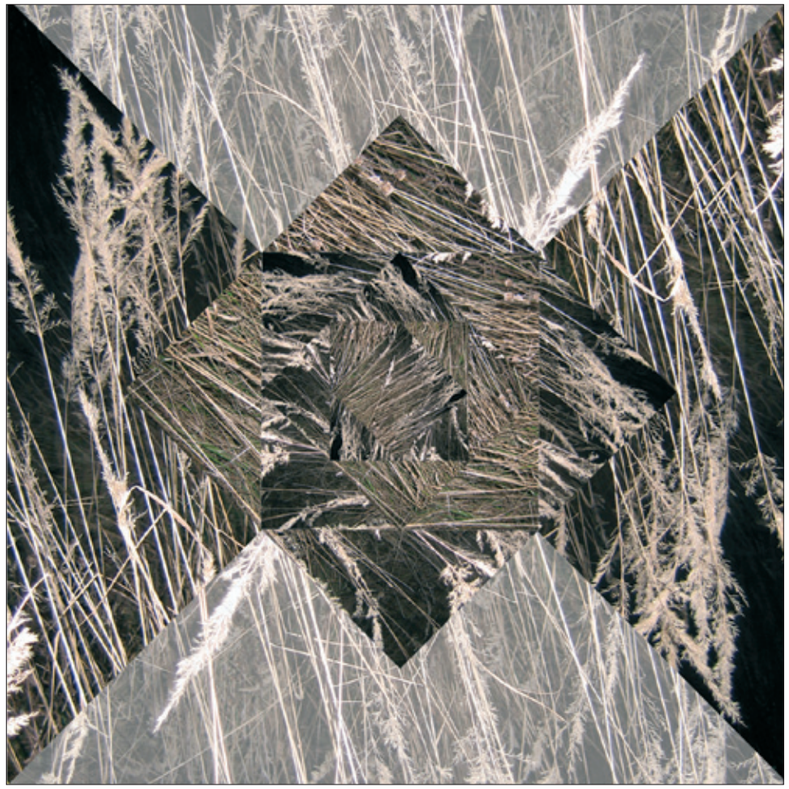
Фотоэксперименты. Москва. Чертаново. 1974–1976

Реализованный рельеф. Корткерос. 1977

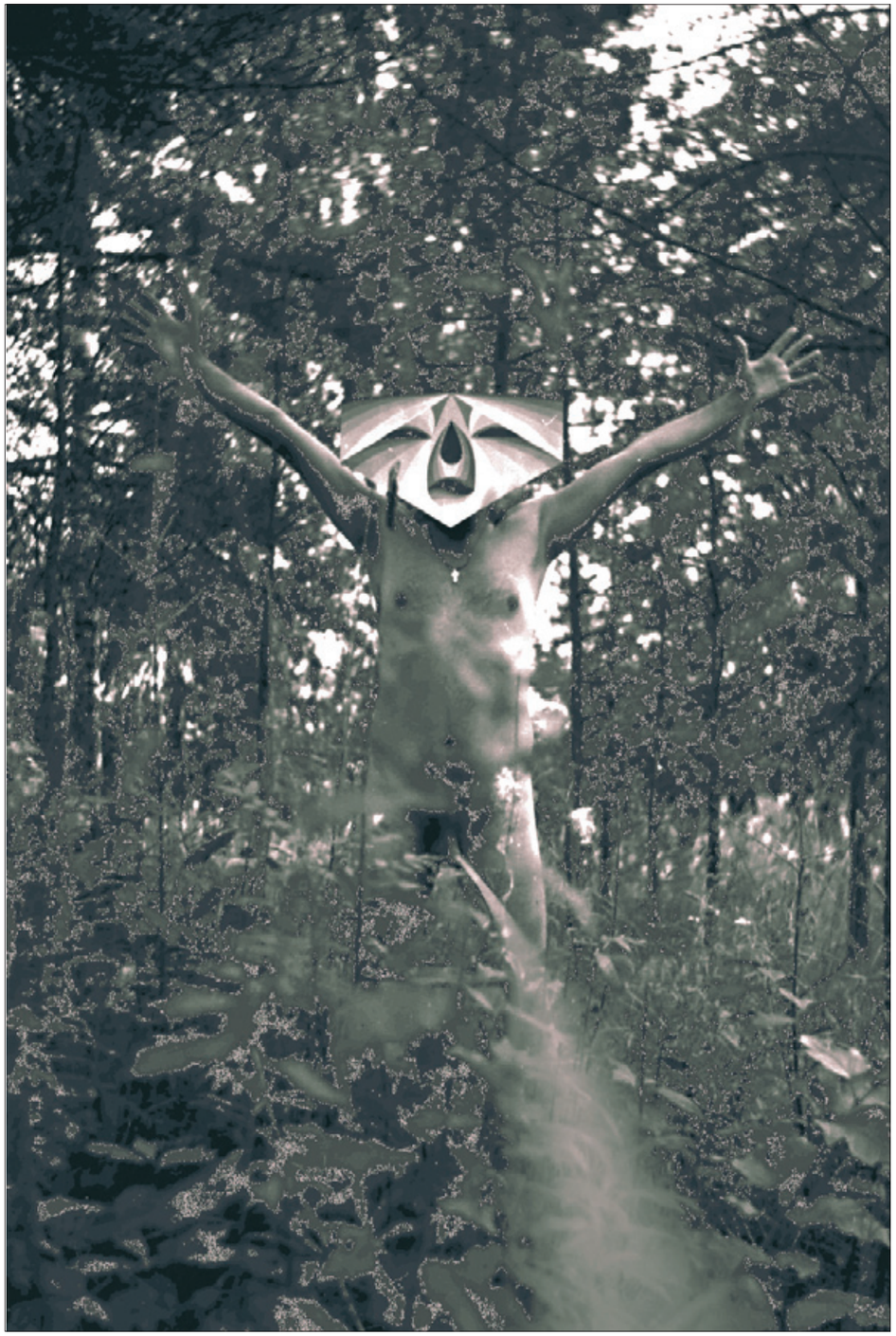




Фотоколлажи. 1974–1977



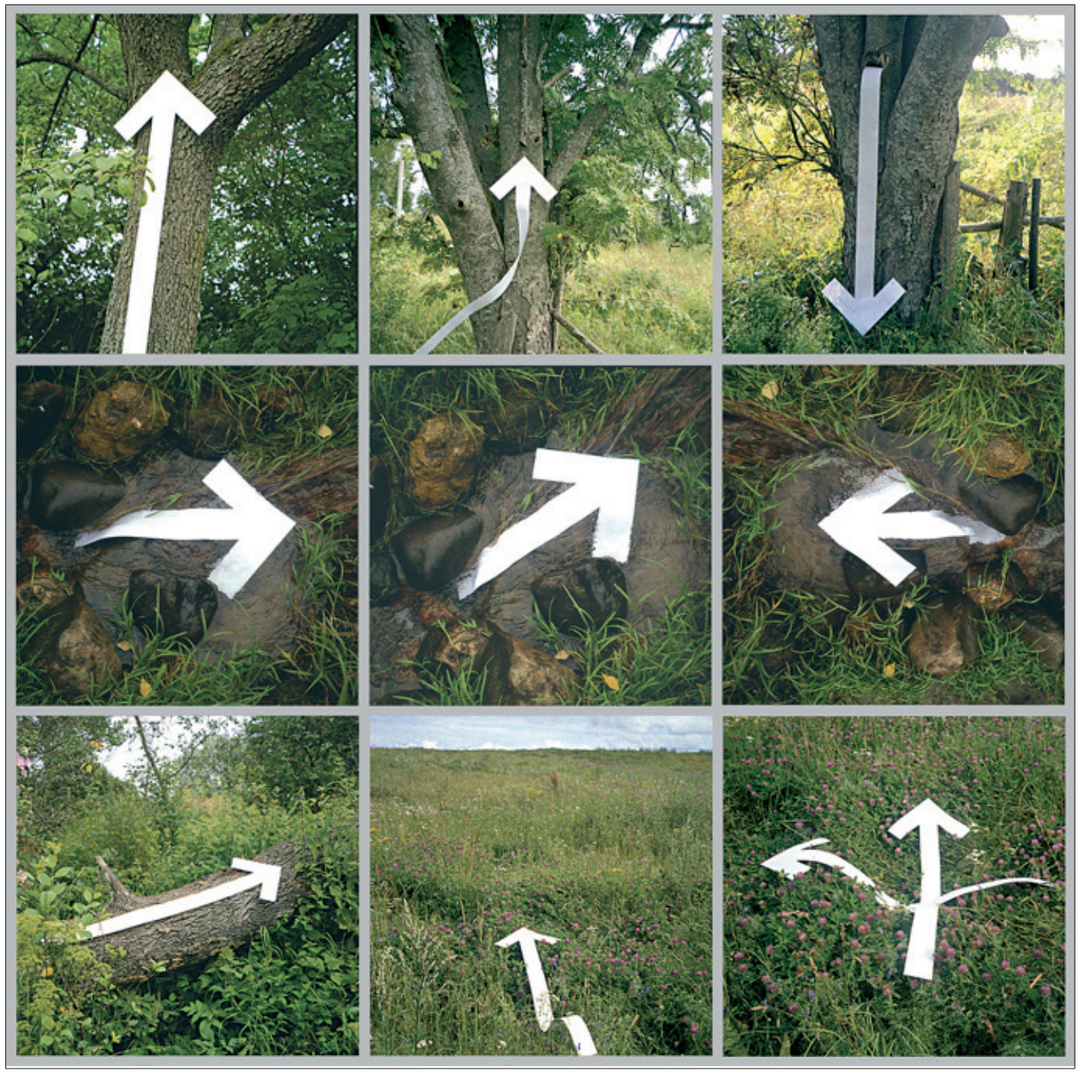
Пластические импровизации «Языческий крест». Пушкинские горы. 1974–1975

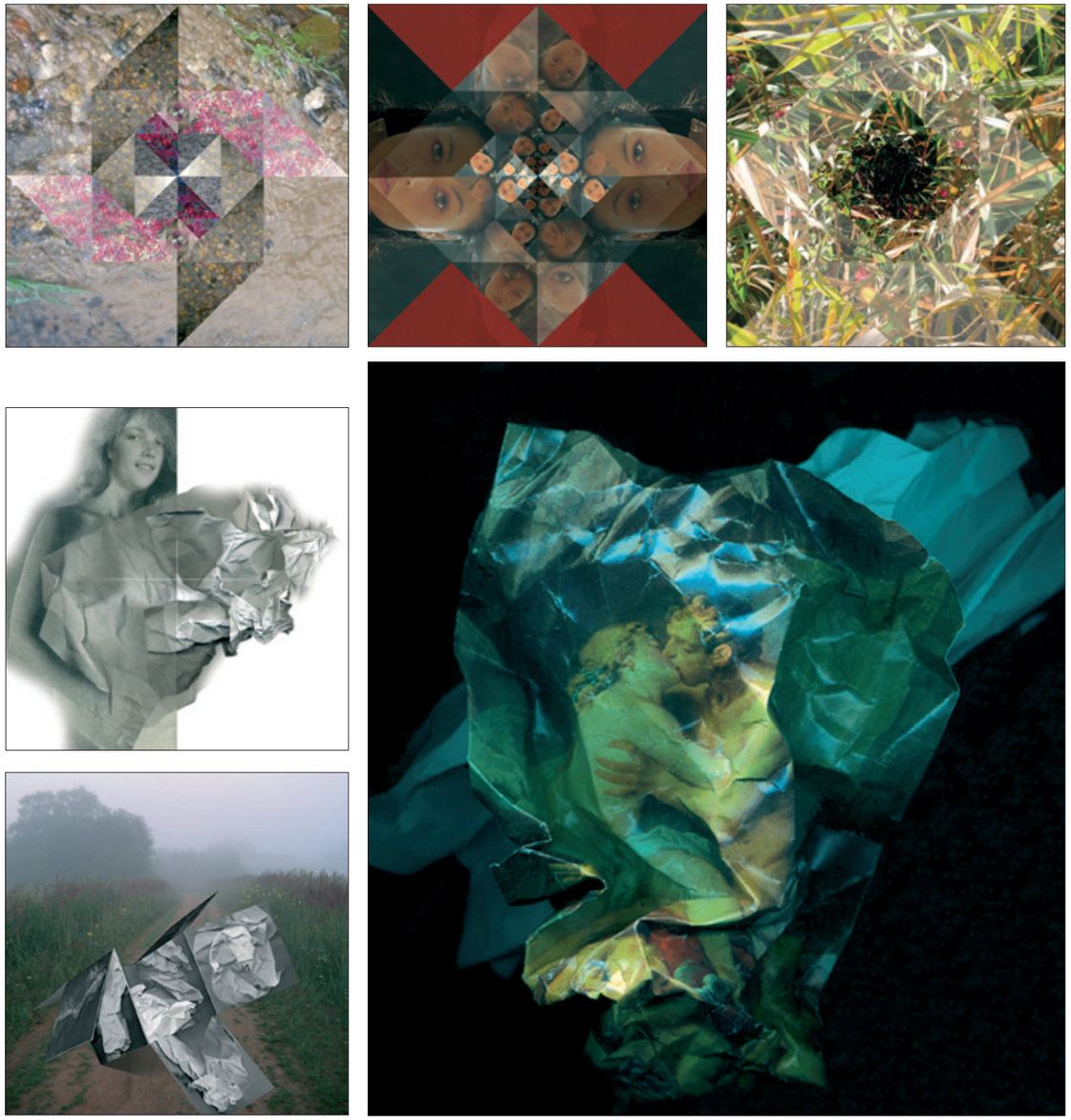


Пластические импровизации «Языческий крест». Пушкинские горы. 1974–1975

Съёмки на природе (участники: А. Григорьев, В. Грабенко, Г. Битт и С. Ицко). Снимал А. Григорьев. 1972

Фотоэксперименты (фотоинсталляция) «Стрела путешественница». Пушкинские горы. 1974–1975





Фотоколлажи и фотопостановки. 1977–1980

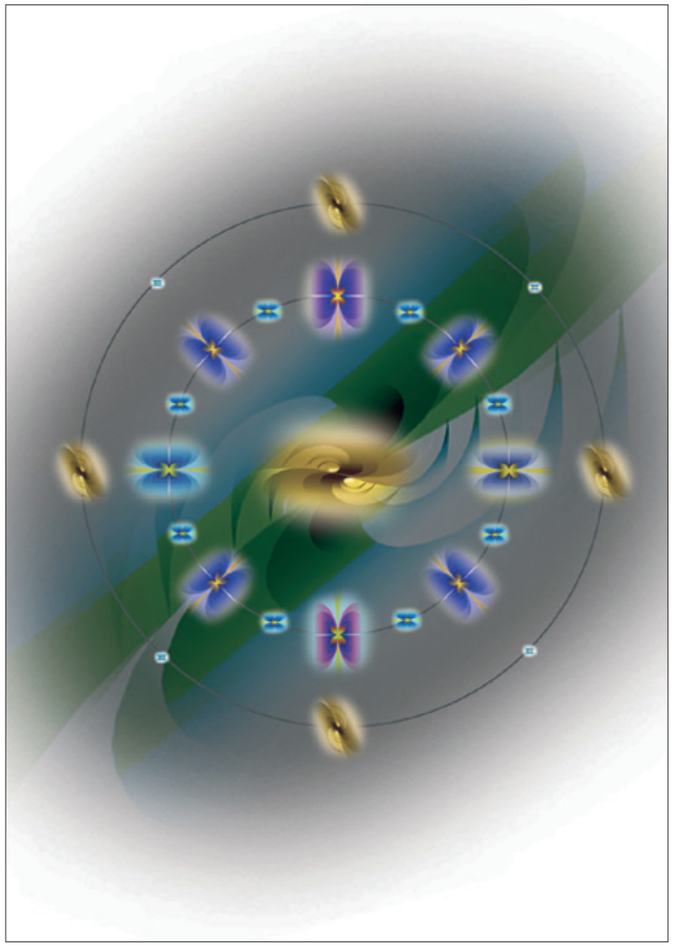
Проект «Превращение дракона». 1976–1980

Композиция «Крест животворящий». 1985

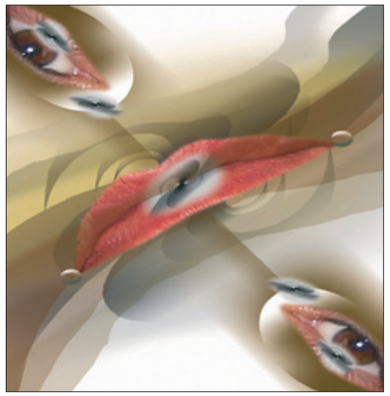
Композиция «№ 83». 1985

Композиция «Направление ручья». 1995

Композиция «Космические построения». 1995

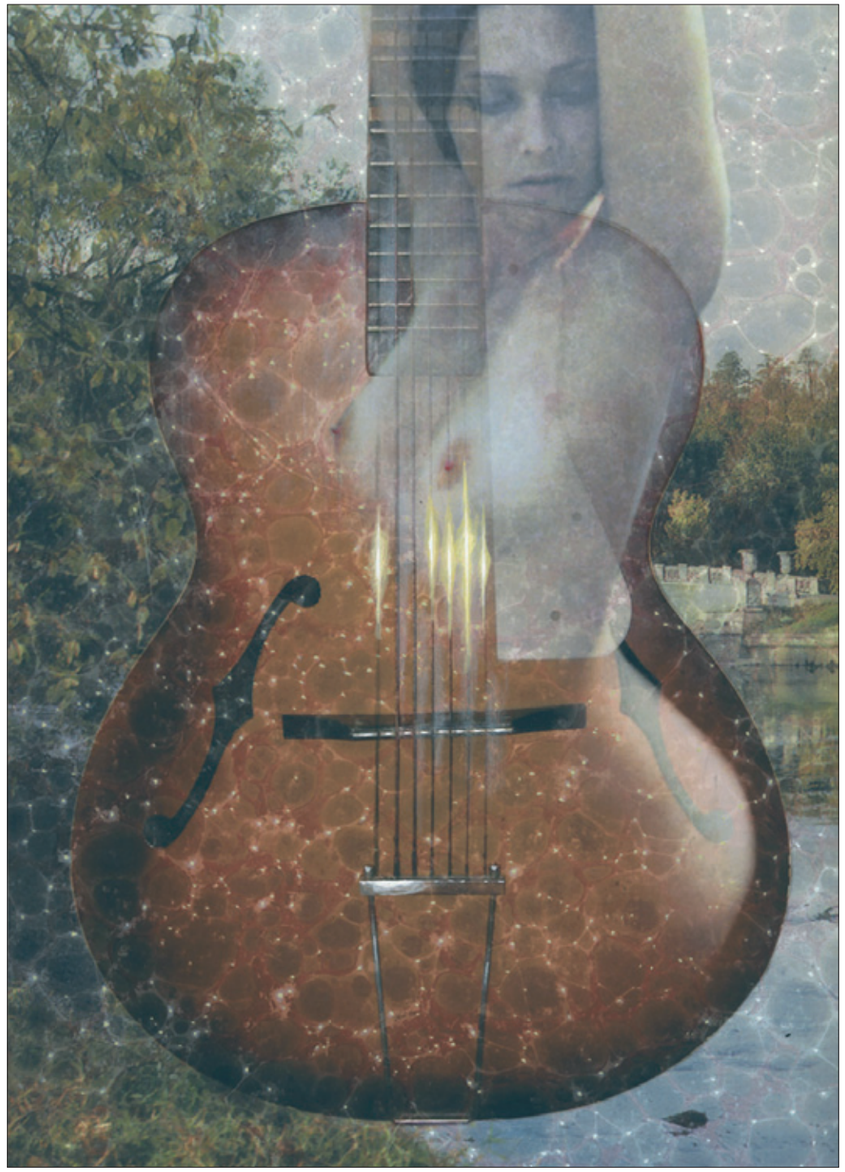


Композиция «Губоглаз». 1996



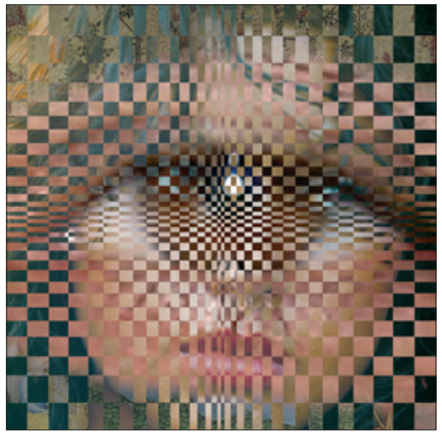
Постановочная съёмка. Пушкинские горы. 1975

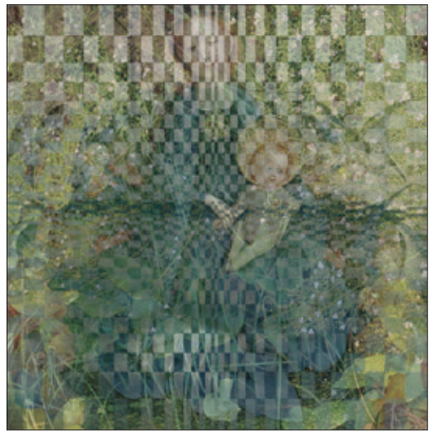
Фотоколлаж «Параллельные миры». 1975. 1995

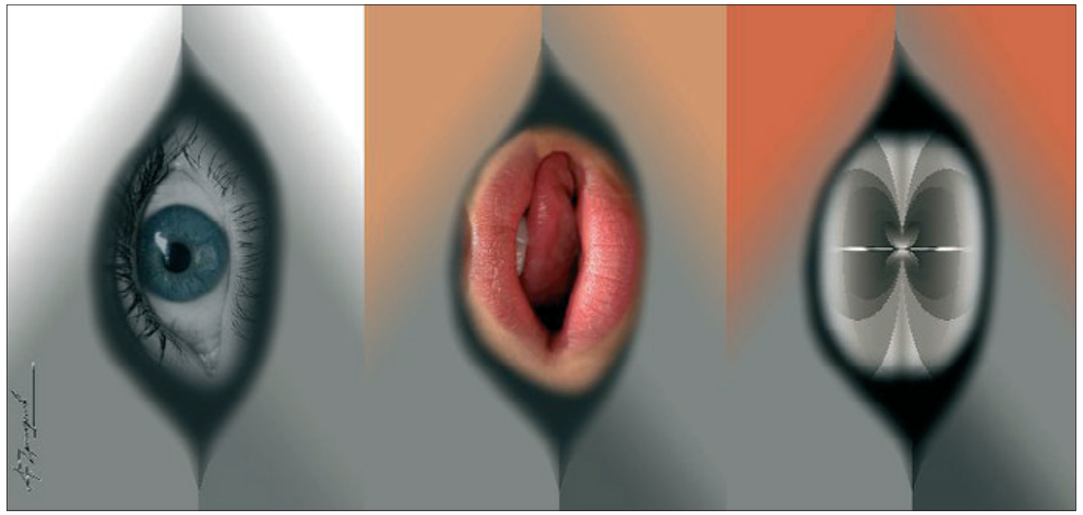


Композиция «№ 3». 1999

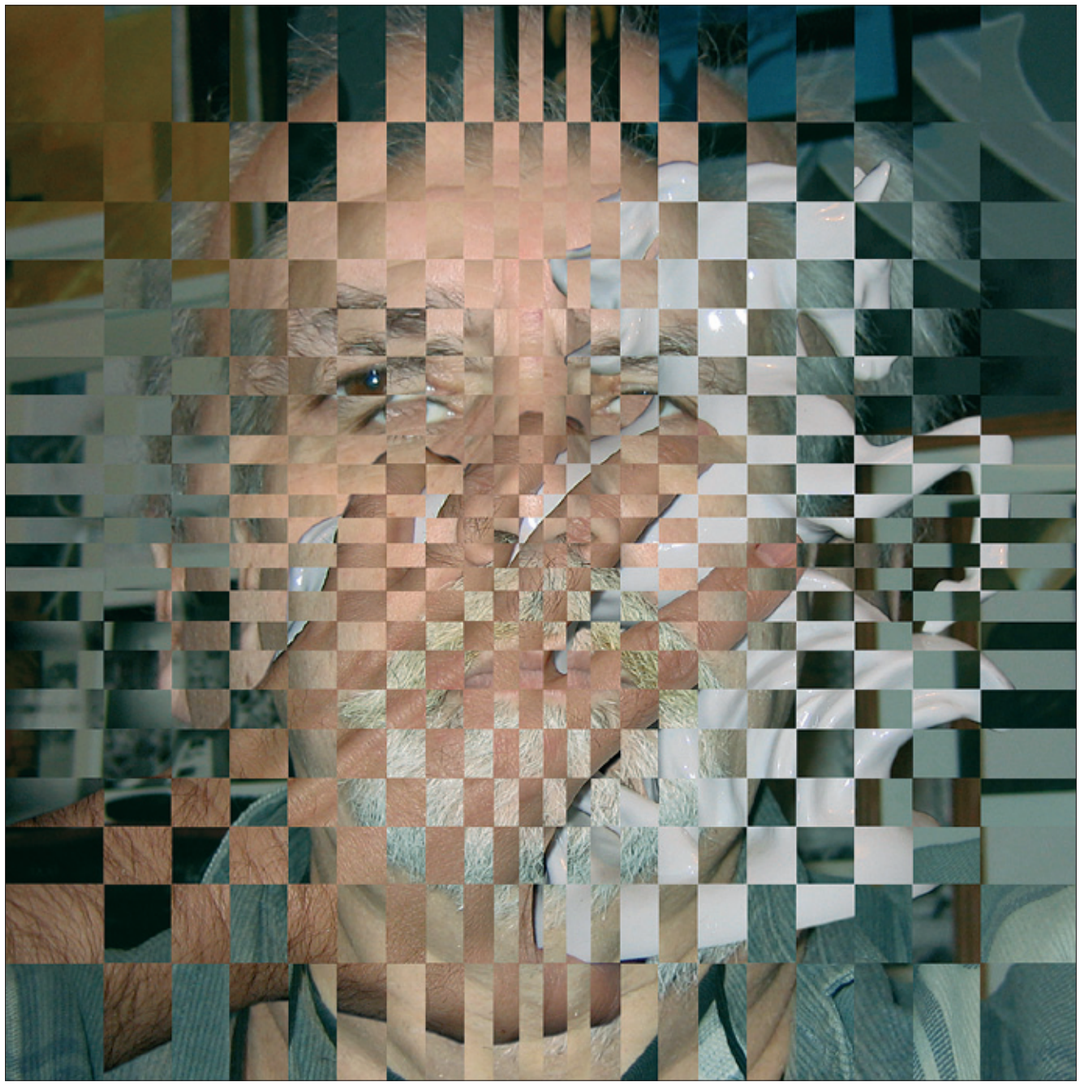
Композиции из серии «Раздробление». 1998







Композиция «Троица». 2006



Композиция из серии «Раздробление». 1999

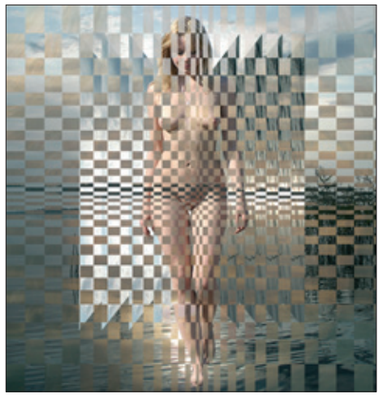
Коллажи «Крест в разных стихиях». 2007

Композиция «№ 88». 2003

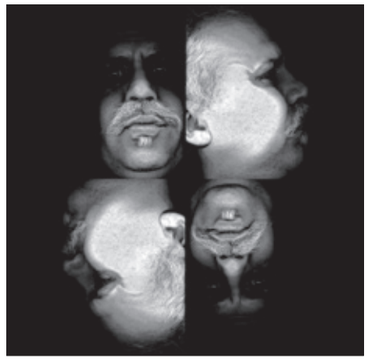
Композиция «Крест в траве». 2005

Композиция «Пир». 2009

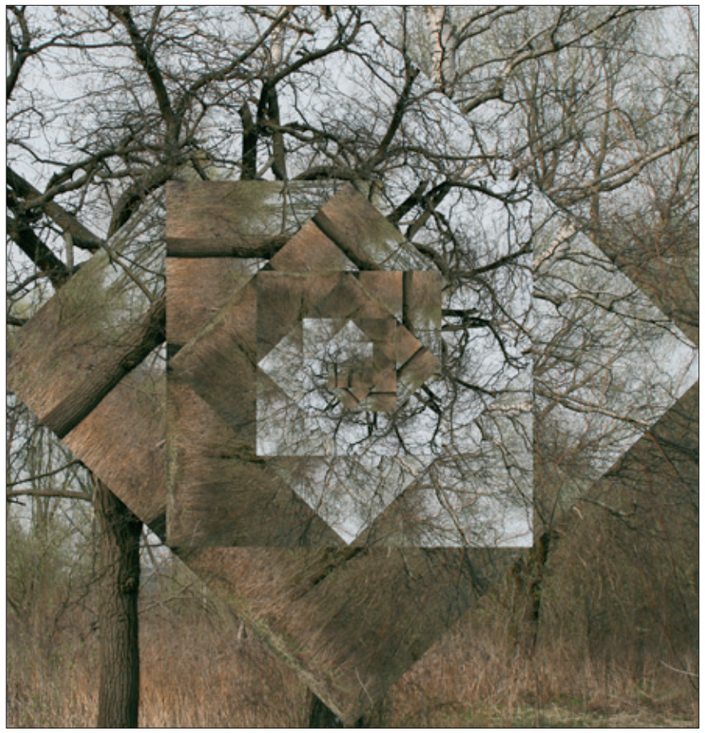
Коллажи. 1999–2005



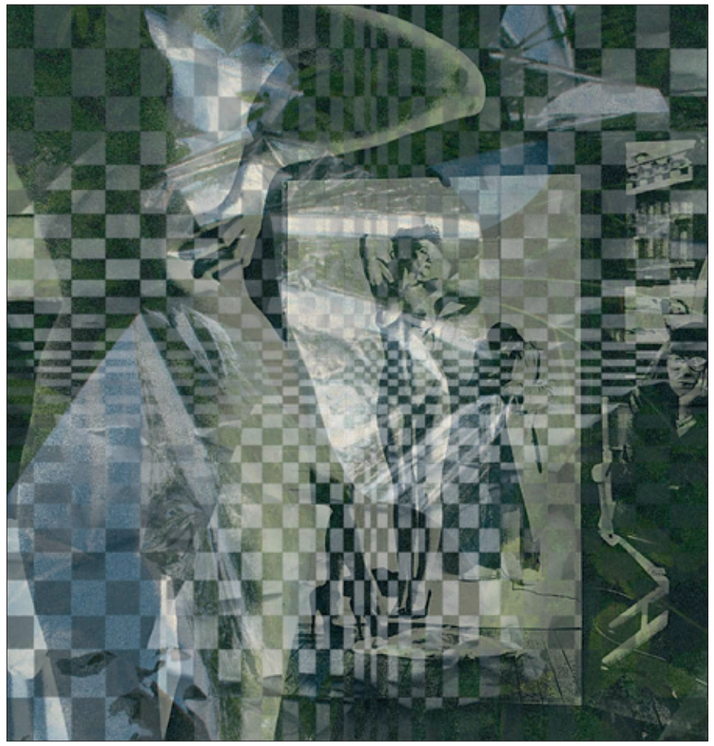
Композиции «Спираль в разных средах». 2007



Автопортрет. 2003



Композиции «Спираль в разных средах». 2007



Композициия из серии «Раздробление». 1998

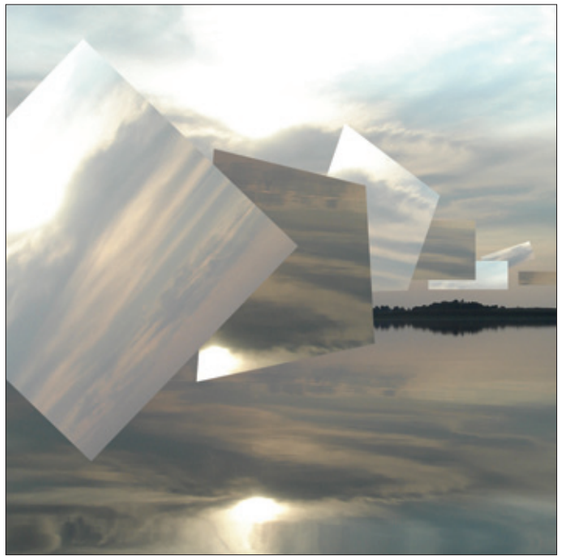
Композиция «Зебра». 1985. 1998

Композиция «№ 199». 2005

Композиции «№ 333 и 334». 2007

Композиции «Озеро Велье». 2007

Композиции «Озеро Велье». 2007



Композиции «Архитектурные реминисценции», 1999

Композиции «Озеро Вельве», 2007

Композиция «Апофеоз треугольника на озере Велье». 2005

Композиция «На Нерли». 2008

Композиция «В Ростове Великом». 2009

Композиция «В Суздале». 2008

Композиция «Озеро Велье № 77». 2007

Композиции «В Ростове Великом». 2011

Композиция «Сон». 2005

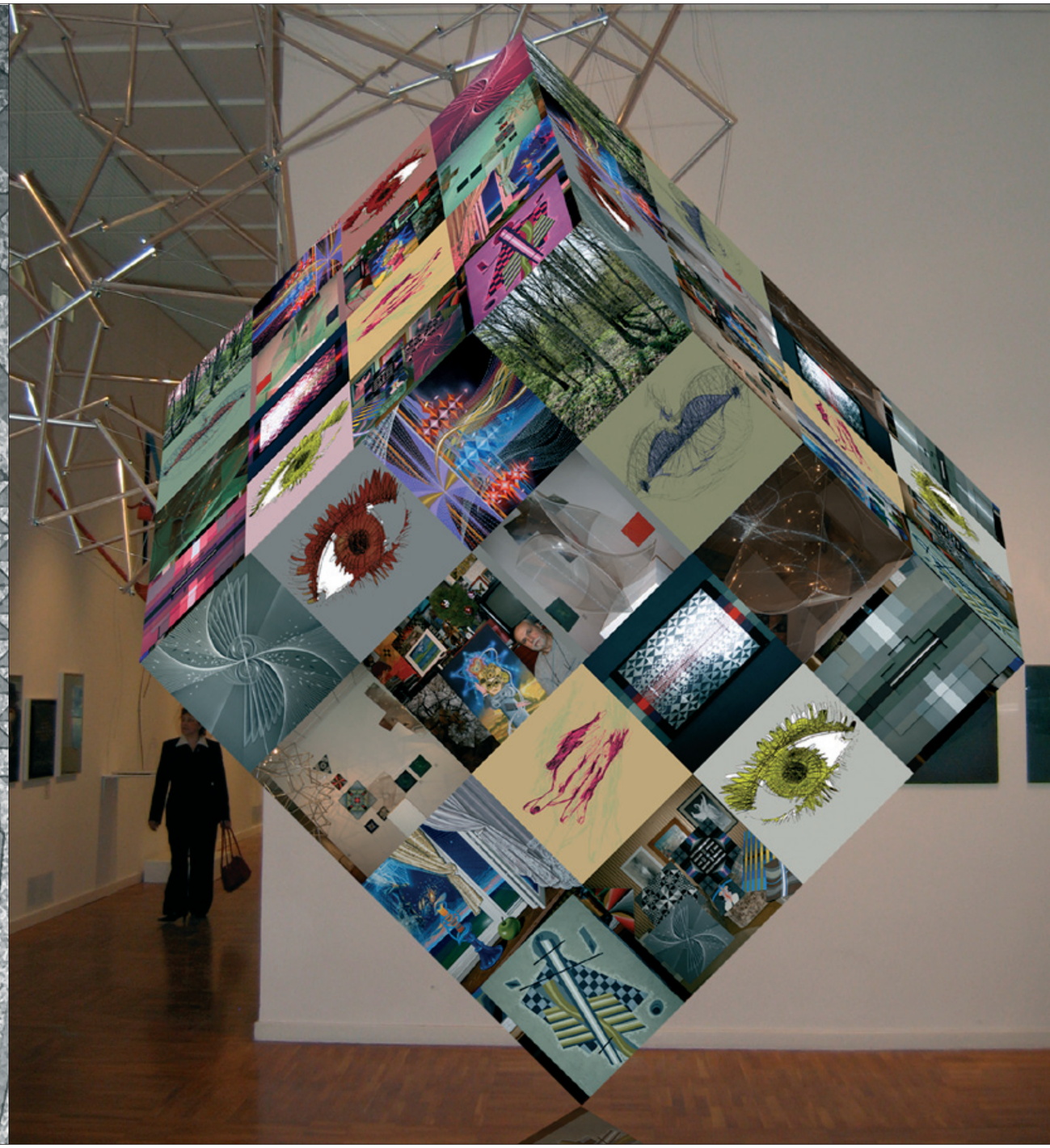
Автопортрет. 2010

Композиции «В Ростове Великом». 2011

Композиция «Кубошар». 1985. 1995

Автопортрет. 2011

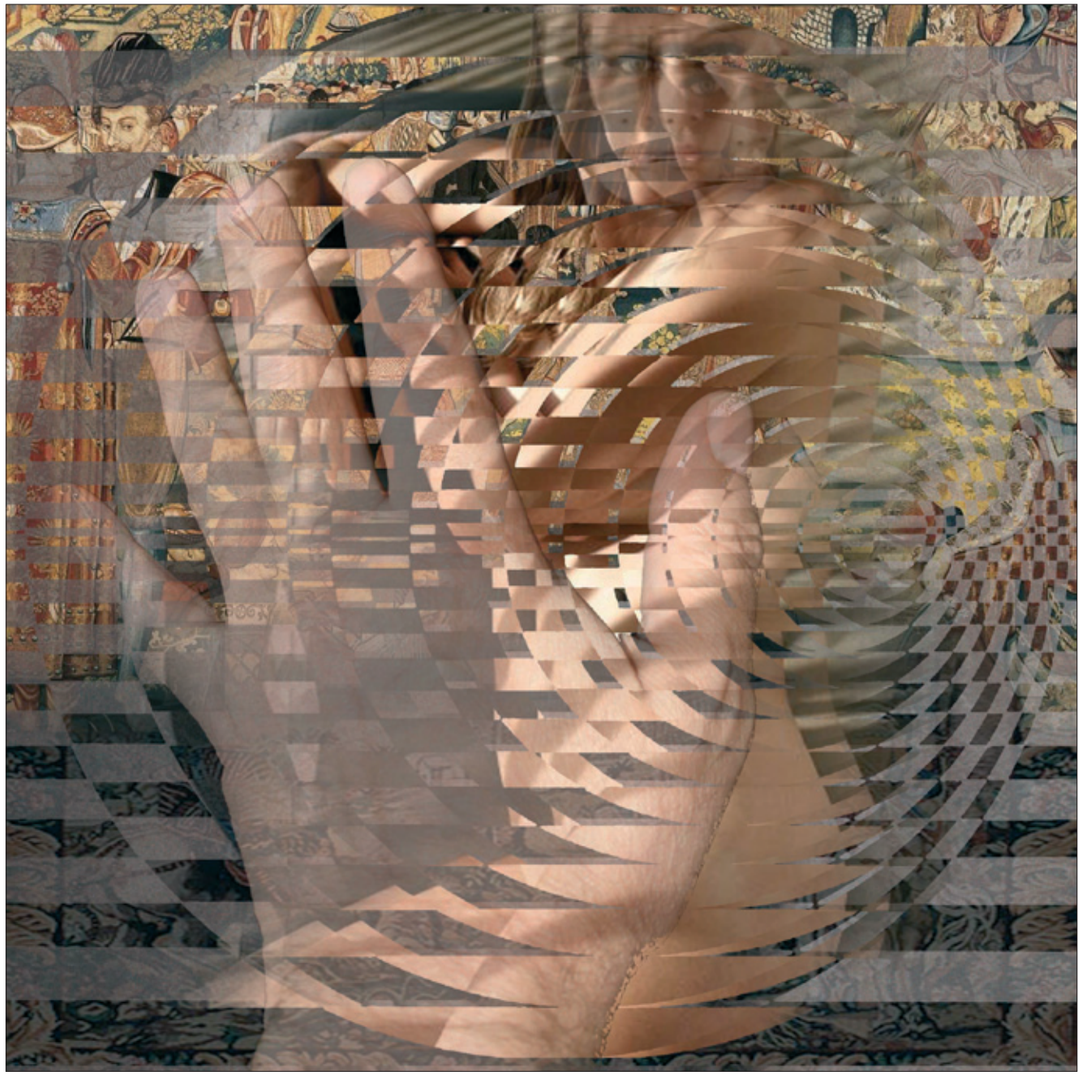
Автопортрет. 2012



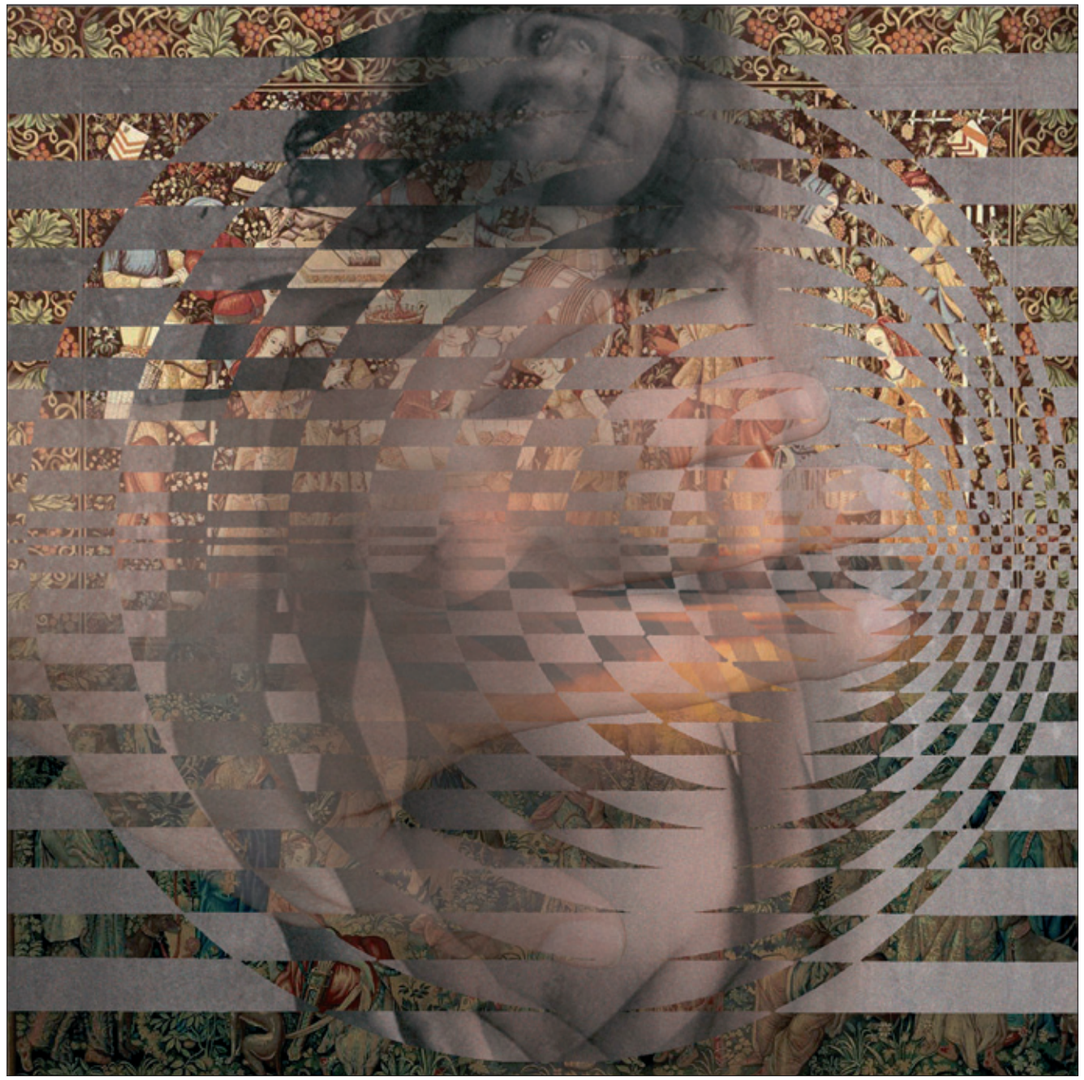
Композиция «В музее». 2007

Композиции «Театральные реминисценции». 2011

Композиции «№ 86 и 88». 1996



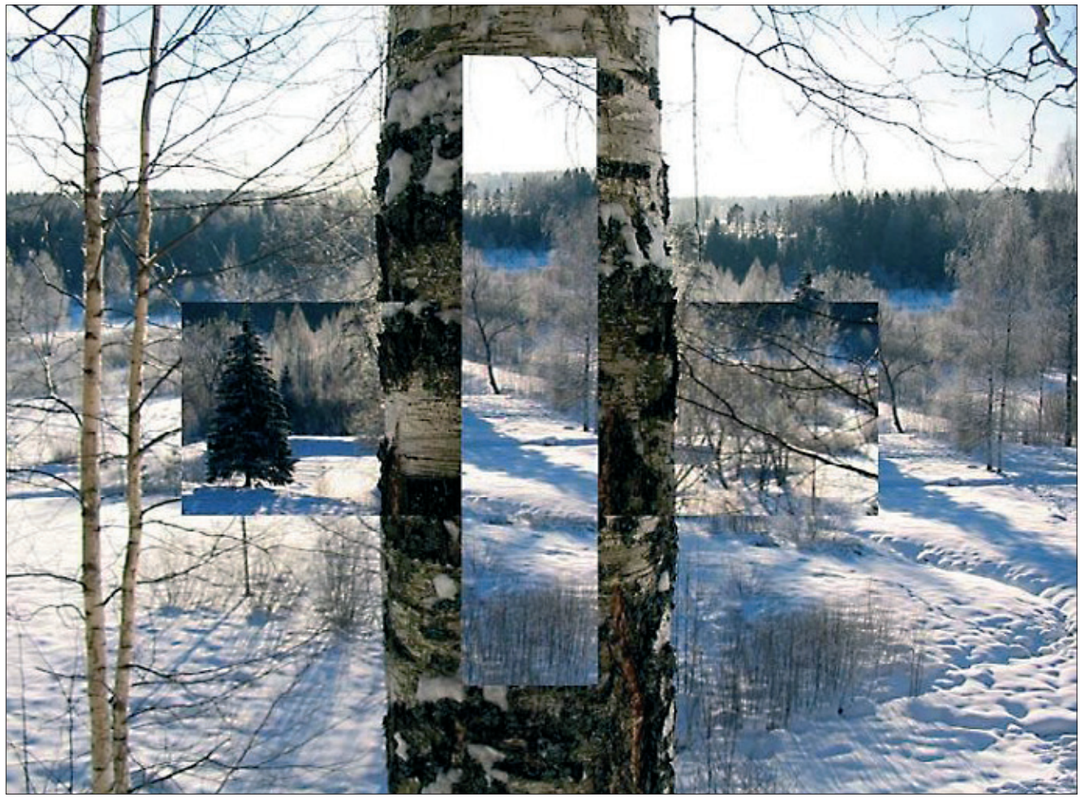
Композиция «№ 87». 1996



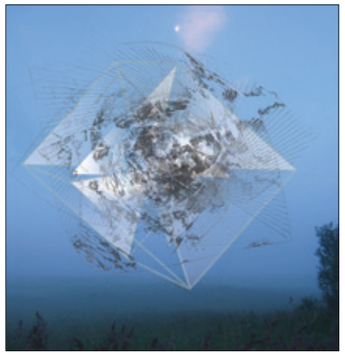
Композиция «Зима». 2005

Композиция из серии «Раздробление». 2001

Композиция «Зима 13». 2005



Композиция «Утро». 2005



Композиция из серии «Движение 99». 1979

Композиция «№ 89». 1996

Театральные декорации. 2006

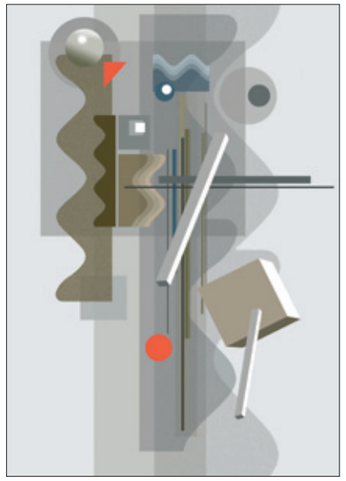
Композиция (коллаж) «В Михайловском». 2010

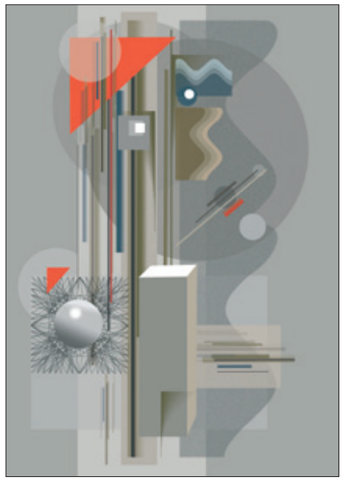
Автопортрет. 2012

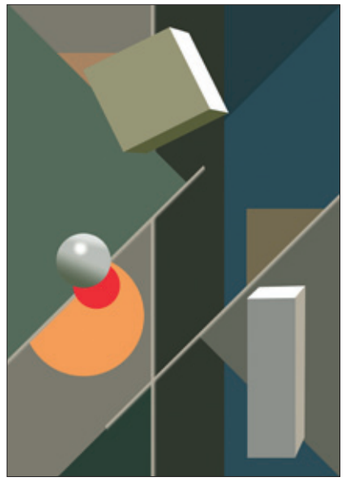
Композиция (коллаж) «Сон». 2006

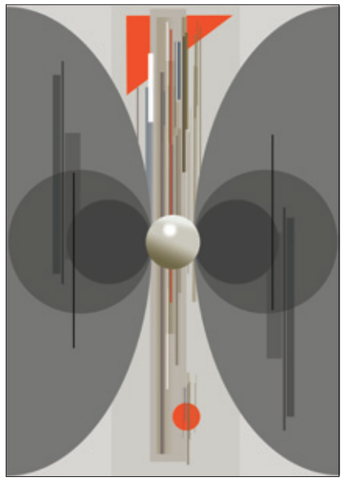
Композиция (коллаж) «На Волге». 2010

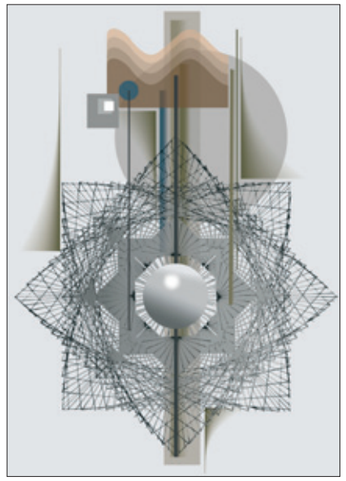
Серия «Магическая геометрия» в пространстве. 2013

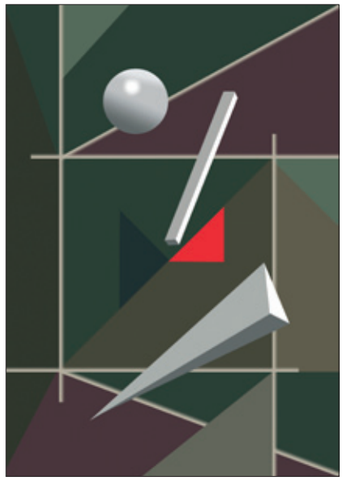


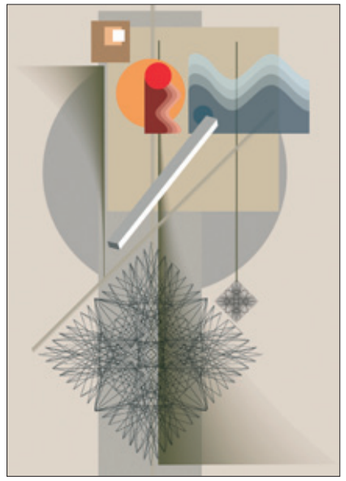


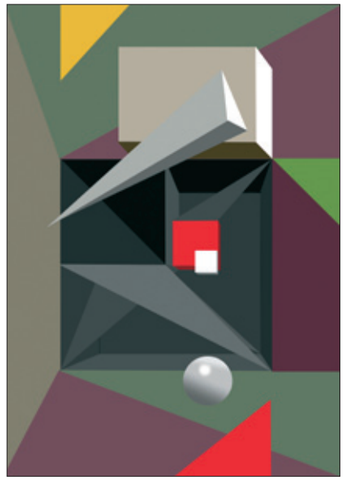


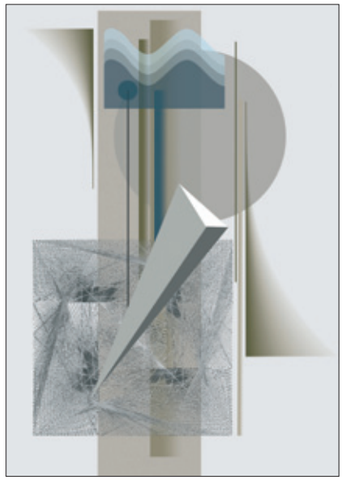








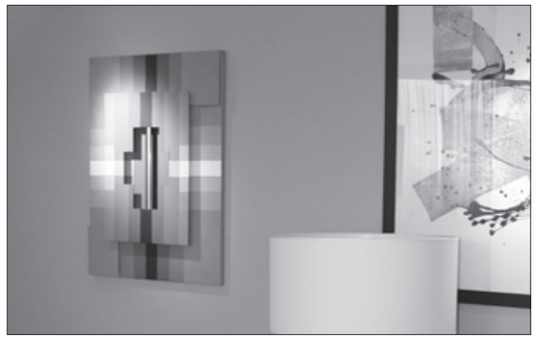


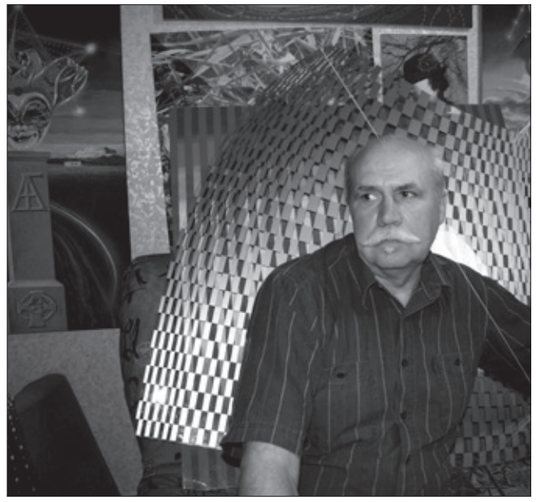


Композиции. 2012

Фоторепортаж «По Русской равнине». 1985– 2012

В мастерских...





Отрывки из текста «В поисках смыслов»

...Музыка бесспорно занимает первое место в иерархии искусств. Минуя сознание, она проникает непосредственно в глубину души. Под стать музыке, глубокая и тонкая поэзия, – это вербальная музыка. Так и в пластических искусствах, а особенно в кинетическом искусстве есть попытка нащупать универсальный код музыкальных чистых форм магической геометрии, попытка создания иллюзорного пространства сопостовимого с игрой звуков и ритмов, – пространства созвучного музыке сфер.

.....

...Из окна «доходного» дома, в котором я жил, был виден величественный собор женского монастыря, в недрах которого «совок» устроил склад. В монашеских кельях, в одном крыле, – был «Дом престарелых», а в другом, – квартиры. Позади монастыря вдоль реки заброшенный сад, за садом, – «Желтый дом» (куда, будучи маленькими, бегали посмотреть на сумашедших). Справа от монастыря, «Смольный», – колыбель революции, чуть далее – мощный красавец Охтинский мост, с огромными заклепками. За Смольнинским садом – бывшая гимназия (только недавно узнал, – гимназия принцессы Е. М. Ольденбургской), в которой я учился. Вот мой городской мир. Мой Питерский мир.

.....

...но граница стёрта между музыкой и звукоматериалом из обычной жизни, недаром Моцарт повторял: «Без мелодии – нет музыки, и быть не может». Чтобы сказал Моцарт прослушав мелодии из театра Но, Кабуки или горлового пения тувинских буддистов.

В эпоху барокко различали musica mundiana (гармония сфер); musica humana (гармоническое взаимотношение духа, души и тела); musica instrumenalis (музака в обычном смысле). Музыка утратила культово-магическую роль и магико-терапевтические свойства, превратившись за последние три века в развлечение изысканное или вульгарное.

.....

Блок говорил, что когда слышит музыку, тогда и пишет стихи (со слов Ремизова), а когда перестал слышать музыку, перестал и писать (вскоре и умер).

.....

Во время творческой работы художник часто «растворяется» в этом процессе, проникает или скорее «впадает» в другие измерения, а может быть находит путь к самому себе, к своей глубинной сути! Прикосается или овладевает универсальным магическим кодом бытия.

.....

...Ночное безмолвие, – а я переполненный тревожными предчувствиями иду из Петропавловской крепости домой – сначала по Троицкому мосту (ожидая, каждый раз когда его сведут), затем по Кутузовской набережной выхожу на Шпалерную, мимо Таврического дворца до Смольнинского женского монастыря. Через Смольный сад выхожу на маленький Смольный проспект к дому №13. Вот и дома...

Я тщусь уловить что-то отчётливое, но вспоминается, спустя годы, только какие-то яркие фрагменты, как вспышки. Что-то видится очень осязаемо, а что-то и вовсе забылось... Но никогда в моей памяти, Питер не был для меня дождливым и «туманным», – всегда прозрачным и солнечным.

.....

Прошлое всплывает для меня скорее образами, запахами, музыкой, а не вербальными цитатами и идеологеммами... Вновь Питер. Петропавловская крепость. Приезд Мишы Гробмана, – этакий средневековый монах с чернильницей на шее. Скорпулезно вел ежедневник... Первое глубокое знакомство с классической музыкой. Помню, что запал в душу 4-й концерт Моцарта для фортепиано с оркестром.

.....

К концу 67 года я начал делать первые самостоятельные и осмысленные творческие шаги в художественной пластике, пришло понимание в какой «Ойкумене» я пребываю и что окружает меня. Стал осознавать изменчивую природу мира. Благодаря творческим экспериментам появились новые возможности эмоционального и концептуального видения окружаюещего. Открыл для себя разницу между пространством реальным и иллюзорным, вскрылось предчувствие нового пластического стиля, обострилась творчески-художественная рефлексия на разнообразные проявления человеческой деятельности.

...Наблюдая эти сумбурные всполохи моей памяти, могу с уверенностью отметить, что события судьбоносные и события бытовые (мелкие), игровые, одинаково для меня важны и ценны. Все вплетается в общую цепь насыщенного эмоционального потока. Это было время искусства жизни в самом прямом смысле.

.....

...Средневековье и время. Через человека средневековья проходило несколько течений времени, он жил в темпоральной полифонии и никуда не торопился, был в центре своих занятий и каждое занятие имело свою временную протяжённость и они не укладывались в жёсткую линейную последовательность, а лишь контрапунктически пересекались.

.....

...вообще идеи и идеалы будущего при «неумелом» обращении превращаются в жутких и кровожадных монстров, пожирающих настоящее.

.....

...столетия «Прогресса» дали блестящие практические результаты. Наука покорила душу человека не тем, что решила все его сомнения, а тем что соблазнила людей житейскими благами, за которыми так долго бедствовавшее человечество гналось.

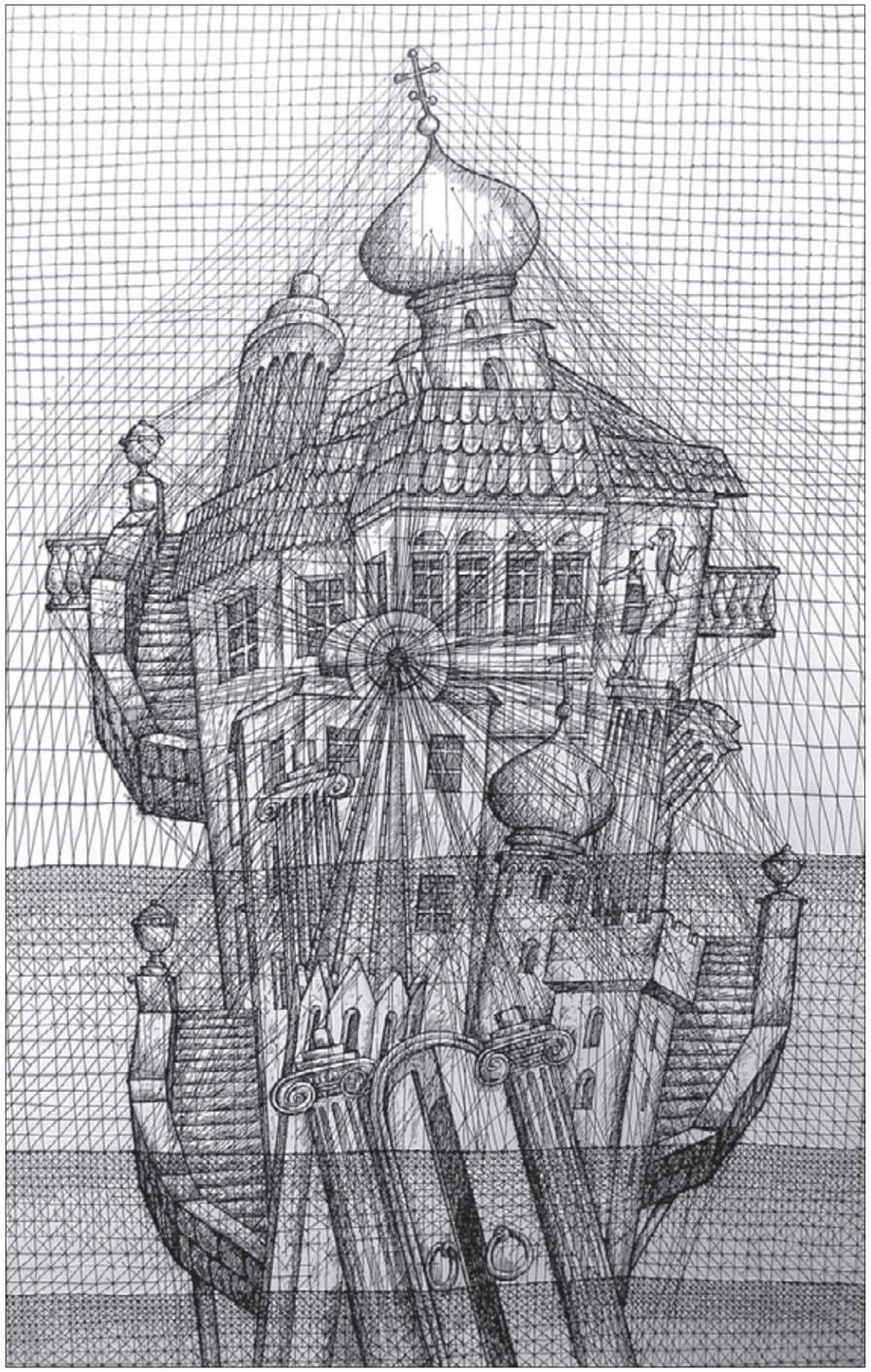
.....

Вспоминается русский философ и мыслитель Н. Ф. Фёдоров с его учением о преодолении человечеством «последнего врага» – смерти. Фёдоров сделал радикальный новый вывод о необходимости сознательного управления эволюцией: овладение разрушительными силами вне и внутри себя, «выход» в космос и активное преобразование мира, а главное обретение человечеством бессмерного статуса , причём в полном составе живших прежде поколений. Утопия!?

.....

Жадность к жизни не проходит – проходит жизнь.

А. Григорьев

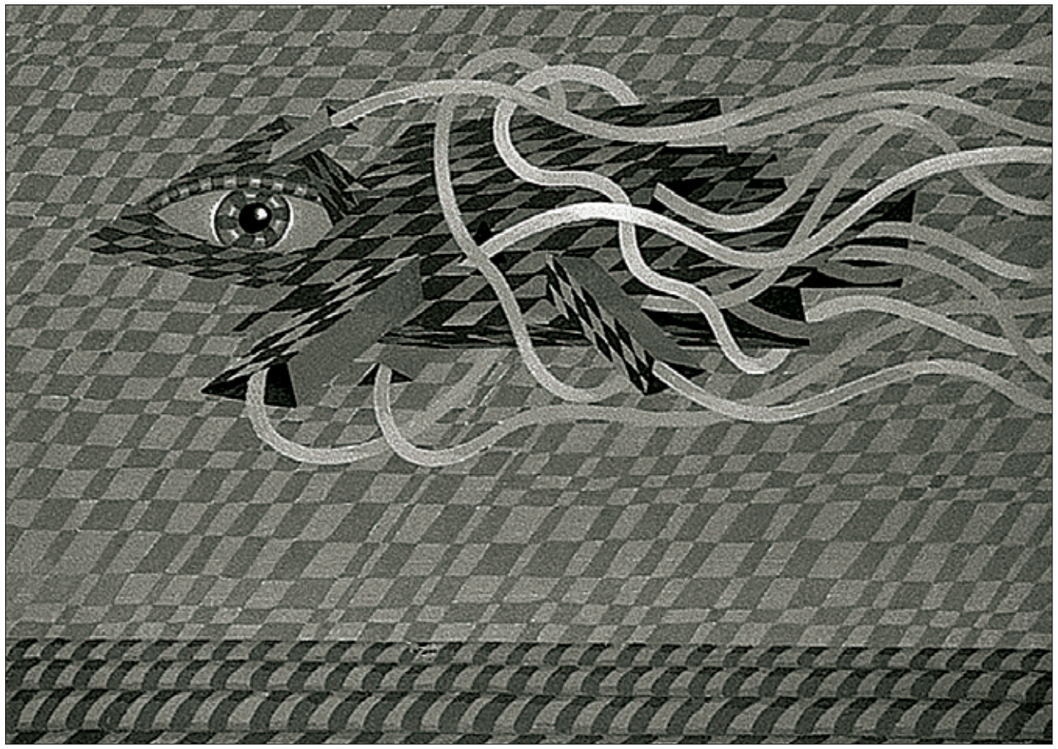


ГРАФИКА 1967-2015

Мы созданы из того же вещества, что и сны,– знаменитая фраза Шекспира из «Бури» ни в малейшей мере не проясняет ничего, особенно сущность красоты. Расплывчатые, угловатые или округлые, резкие или мягкие, четкие или смутные, напоминающие монумент или улыбку чеширского кота , мы тщетно ловим хвост логической определенности и когда, замороченные, находим в тумане себя, недоверчиво спрашиваем: «Это бабочка, которой снится, что она Чуанг-цзы или…» Круг начинается во сне и уходит в предположение. А если нам приснится дракон? Вправе ли мы заявить: мы созданы из того же вещества, что и драконы. Заявить то мы можем, хотя некоторая доля неуверенности останется. А если вопрос касается сущности менее материальной? Например: красота создана из того же вещества…Чушь, заметит умник. Красота – одна из Идей Платона и как таковая объяснению не подлежит. Но ведь люди много веков пытаются ее объяснить…

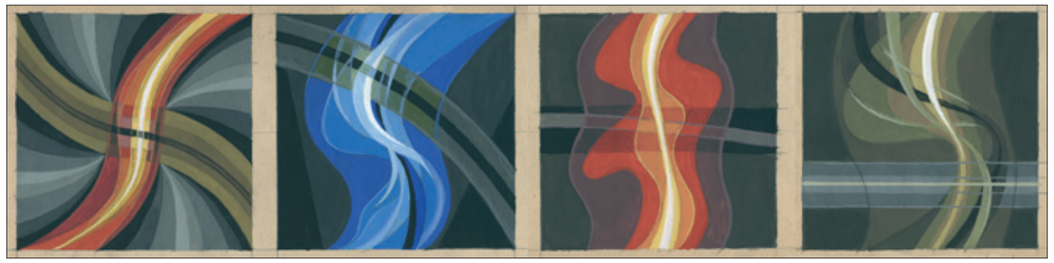
Е. Головин

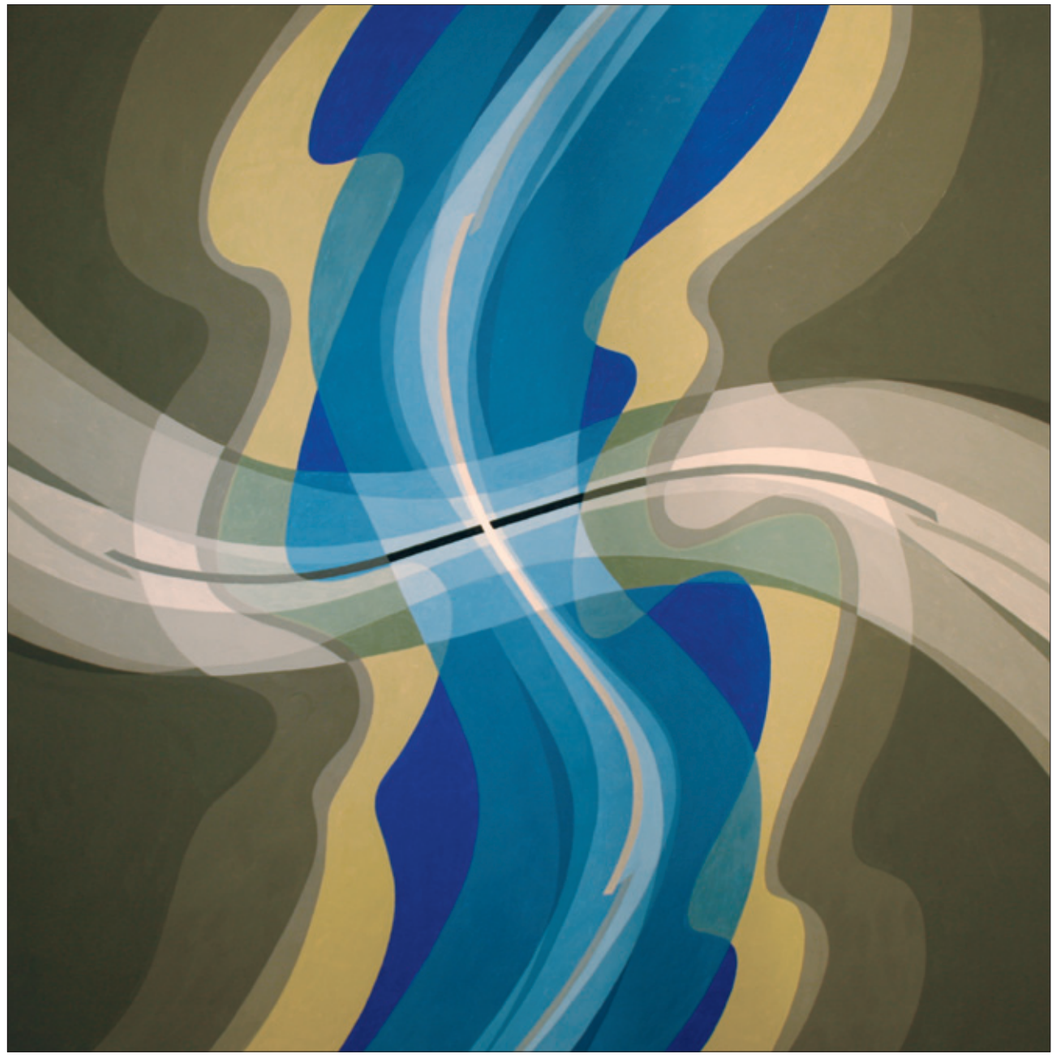
Графические листы «Протокинетические существа». 1975



Композиция из серии «Недвижный полёт». 1975

Эскизы к серии работ «Метаморфозы креста». 1975





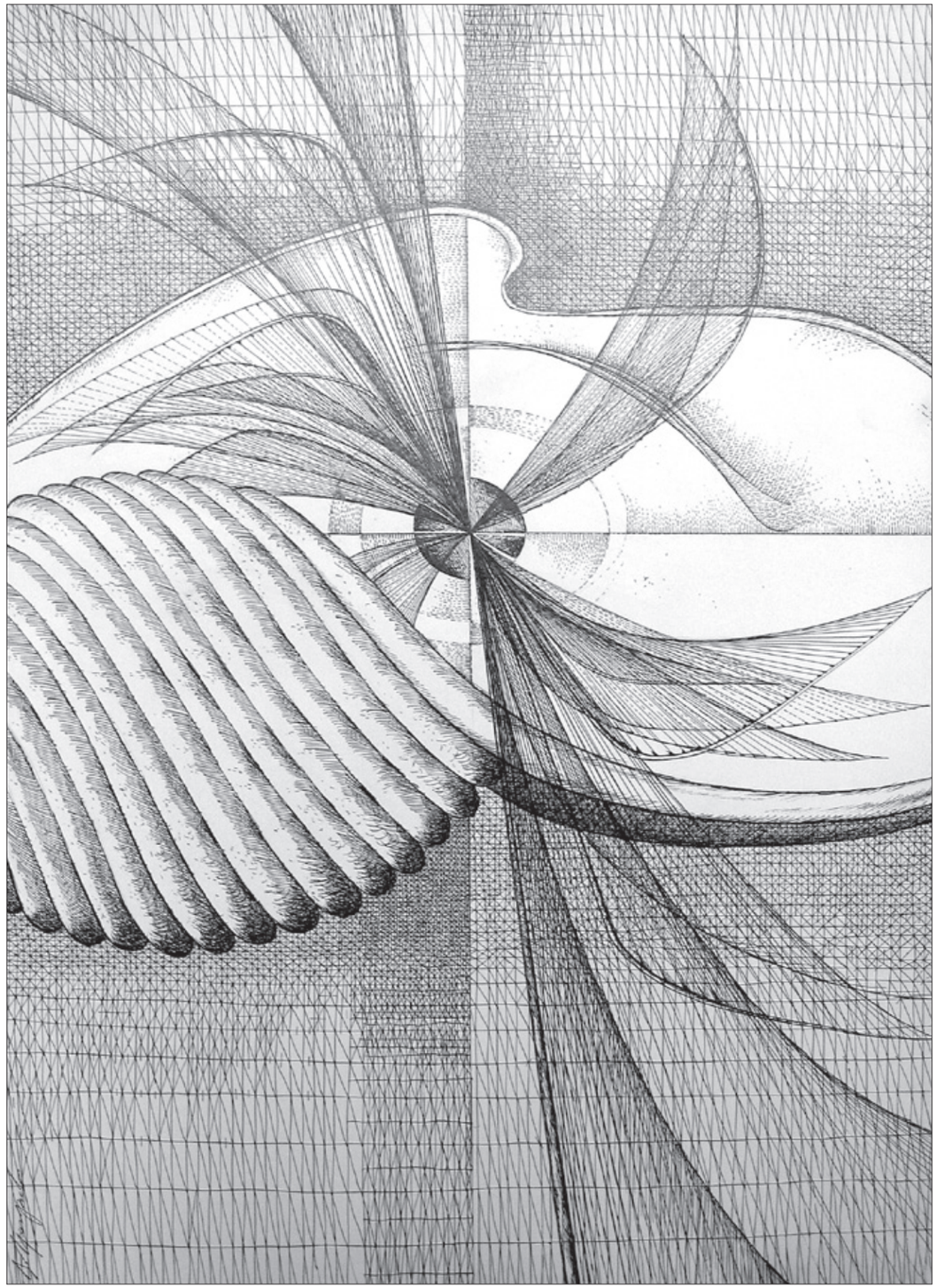
Композиция из серии «Метаморфозы креста» (холст, темпера). 1975, 1985

Композиция «Монахи». 1983

Композиция «Птица». 1984

Композиция «Глаз № 48». 1978

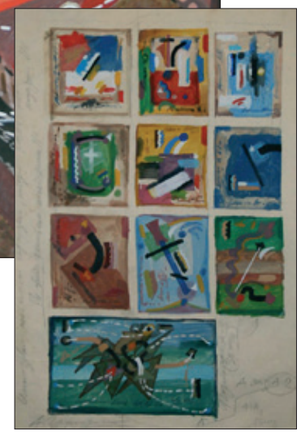
Композиция «Подземные тайны». 1981



Композиция «Вращение». 1984

Композиция «Полная луна». 1983

Реконструкция работ по эскизу 1973 года



Графическая серия. 90-е гг.

Графическая серия работ «Лубок». 1982

Аллюзия на тему старых проектов. 1995

Графическая серия работ «Цвет на чёрном». 1992

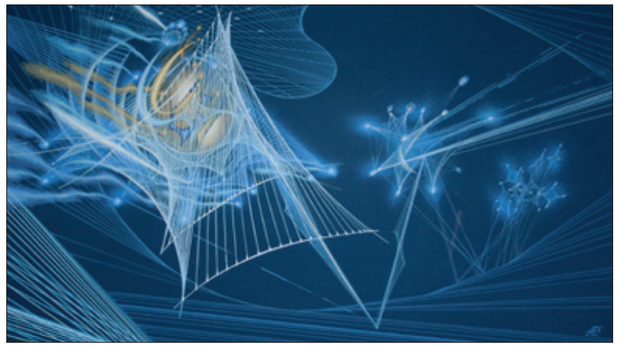
Графическая серия работ «Серое...». 1997

Композиция «Задумчивость». 2002

Композиция «Раковина». 2002

Иллюстрация к книге «Цирк». 1997

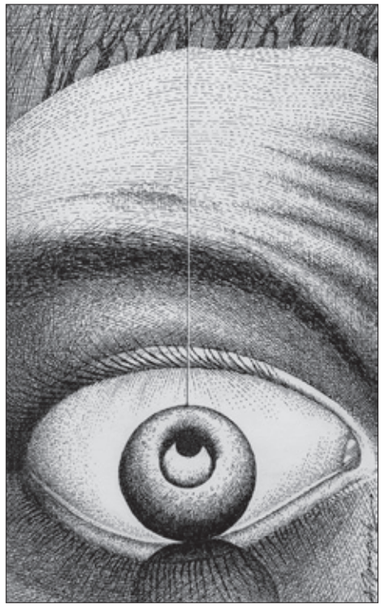
Композиция «Бабочки на снегу». 1976. 1985. 2003



Реконструкция проекта. 1987

Композиция «Закатный вечер № 2». 1999

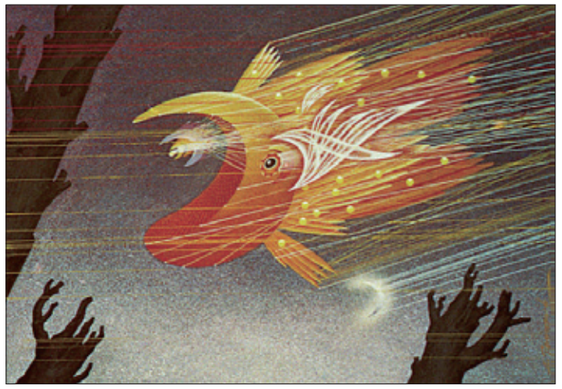
Иллюстрация к сборнику «Splendor solis». 1995



Композиция «Вечер». 1983

Композиция «Мельница». 1985

Графические листы. 80-е гг.



Графические листы. 90-е гг.

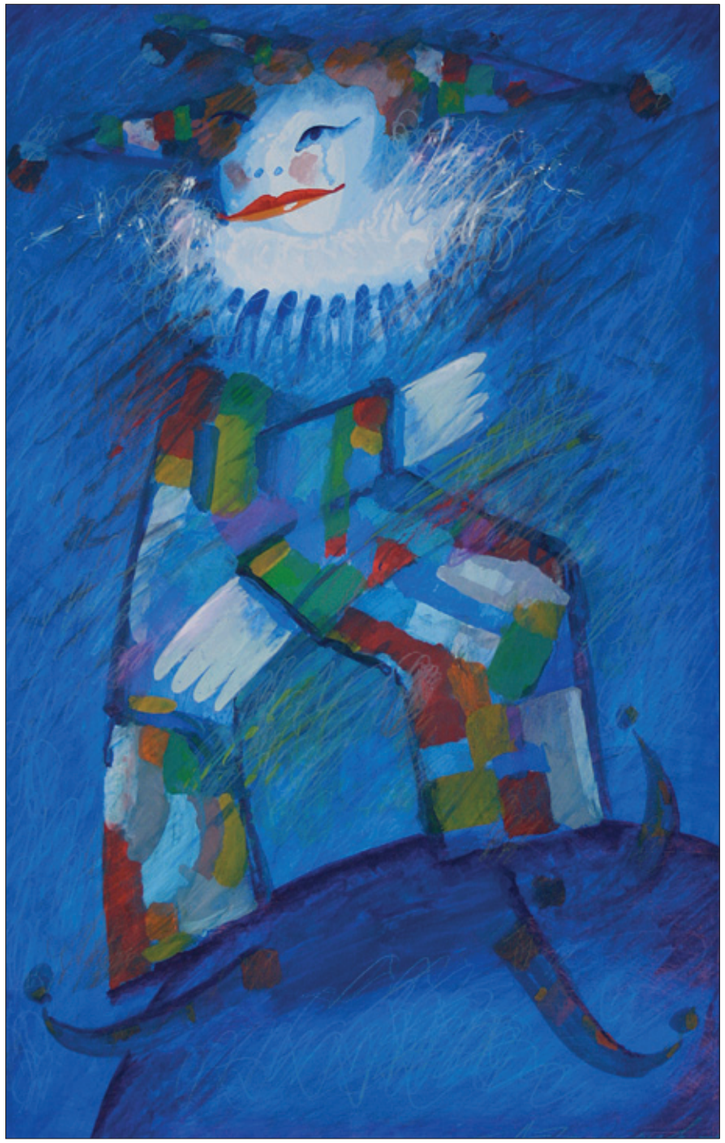


Иллюстрация к книге «Цирк». 1997

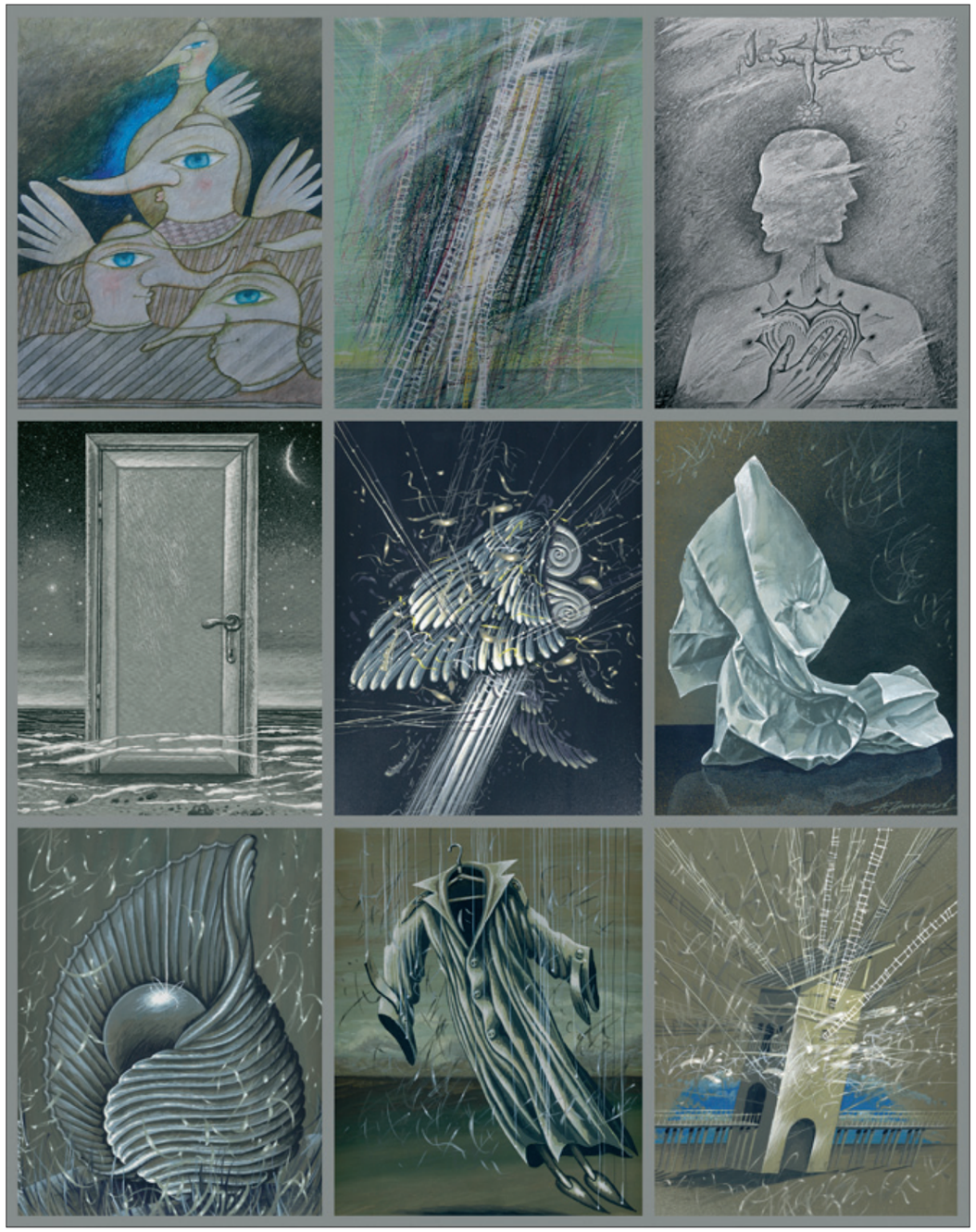
Иллюстрация к сборнику «Splendor solis». 1995

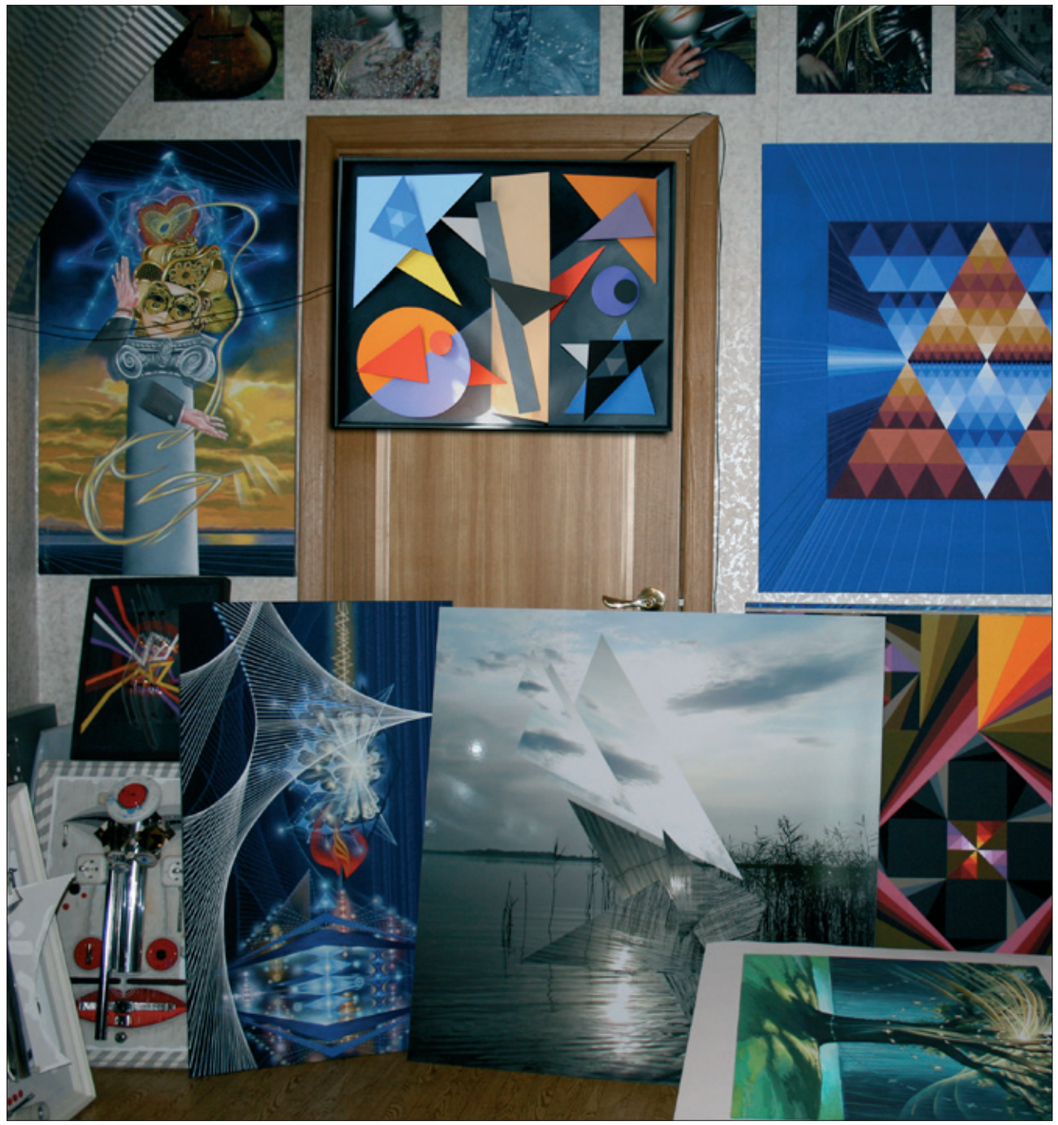
Композиция «Лунный взгляд». 1983

Станковая графика «Адам и Ева». 90-е гг.

Станковая графика «Возрождение». 90-е гг.

Станковая графика разных лет

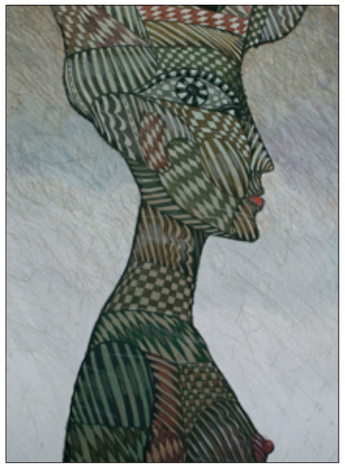


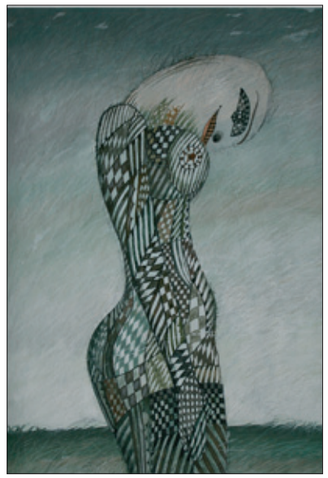


В мастерской. 2005

Графические листы. 2005

Графические листы. 2008



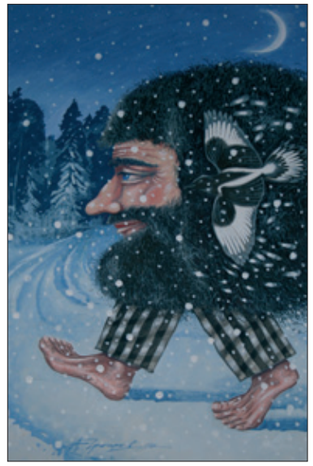


Серия из десяти графических листов «Серое пространство». 2009

Цветные графические листы. 2007–2009

Станковая графика. 2007

Цветной графический лист. 1976

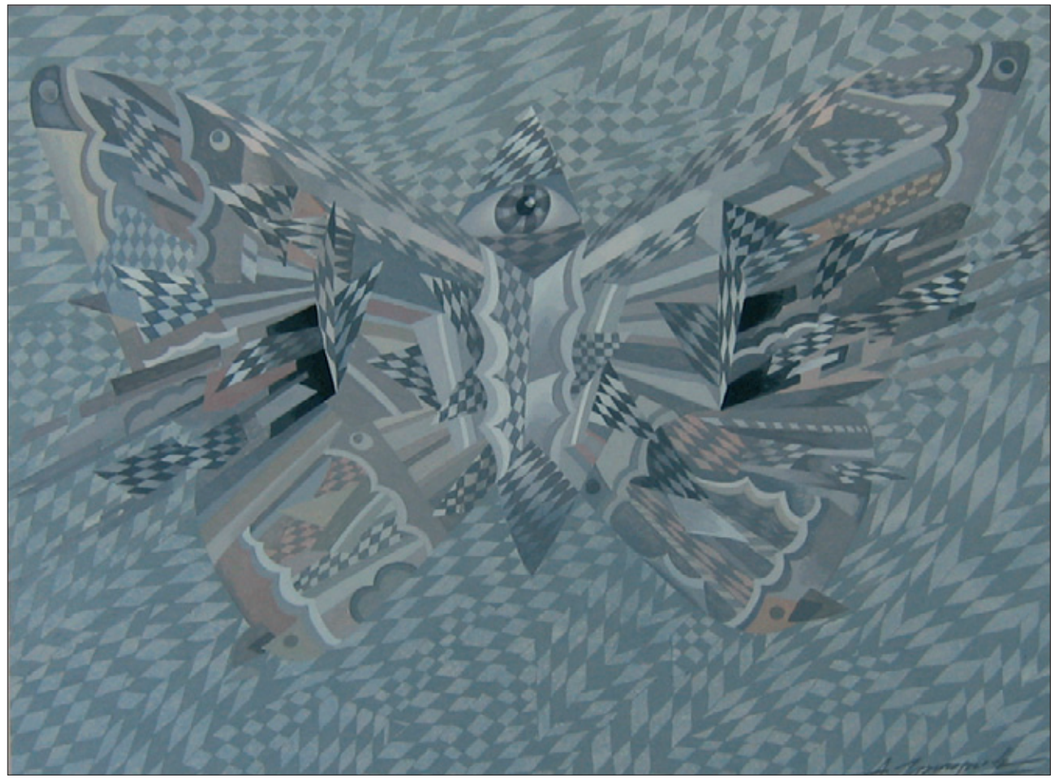


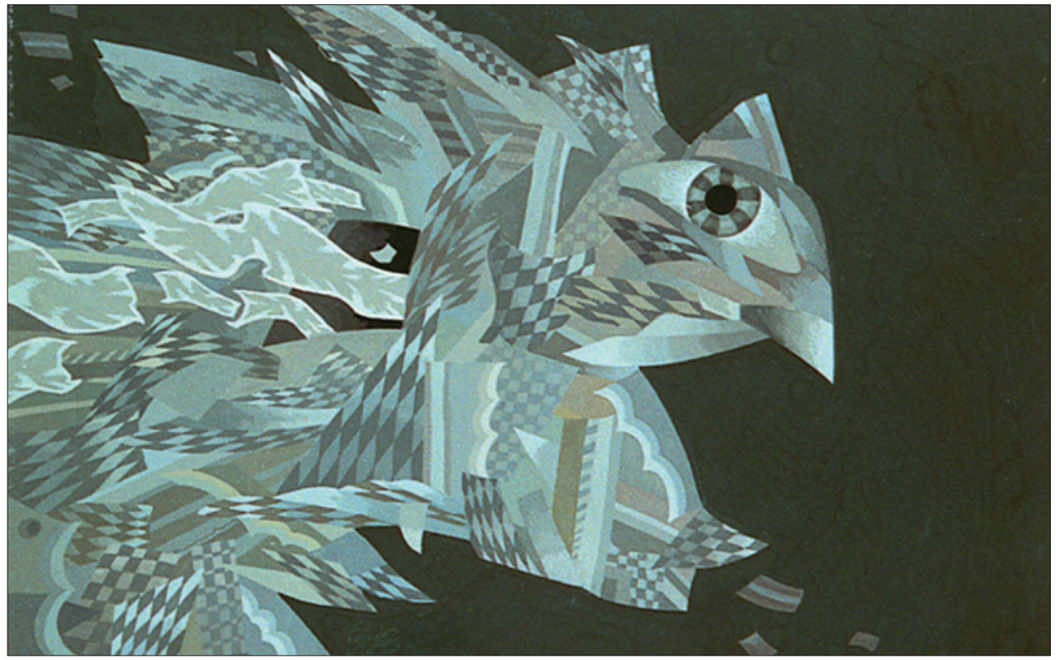
Цветные графические листы. 2007–2009

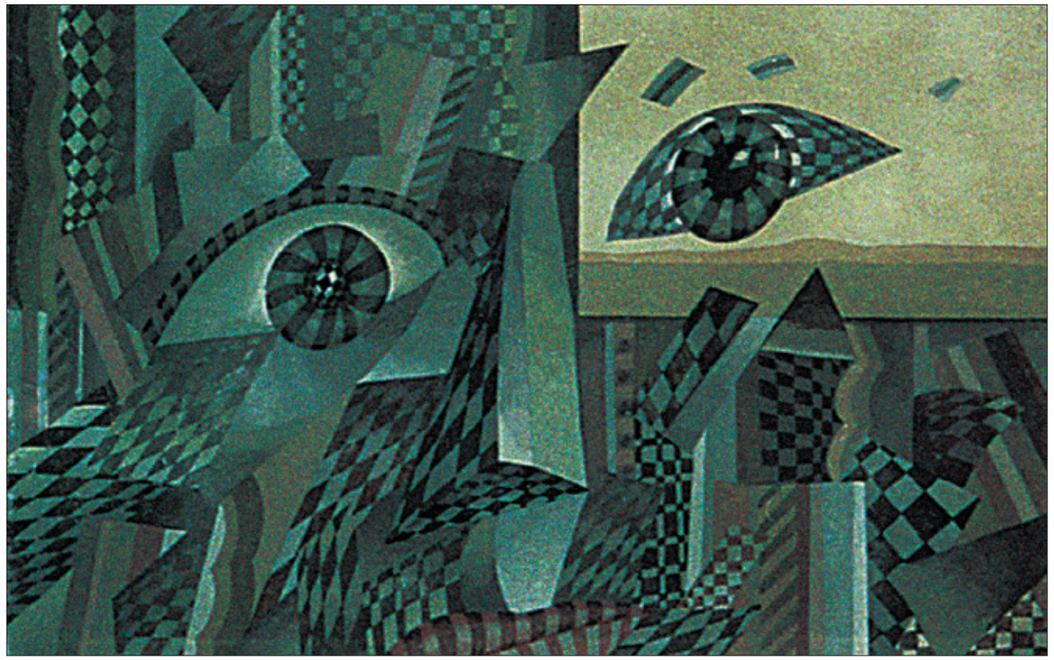
Станковая графика «Тёплый вечер». 2002

Станковая графика «Ожидание». 1990

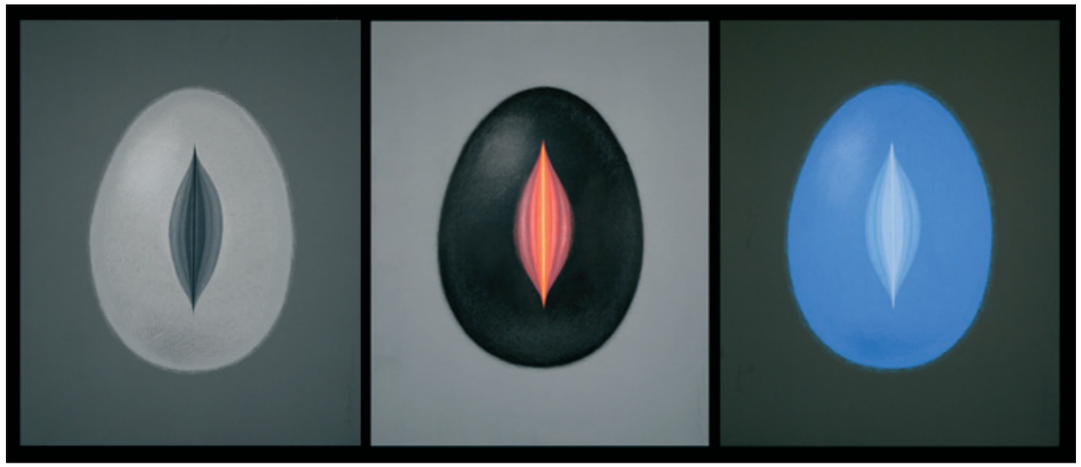
Графические листы разных лет из серии «Раздробление» (бумага, темпера, пастельный карандаш). 1978–1985





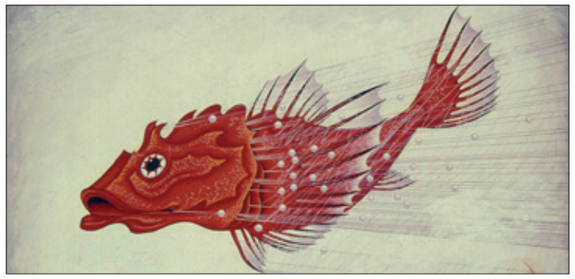


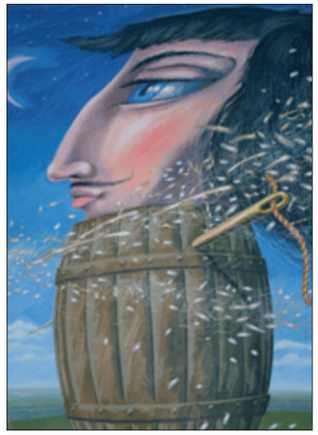
Графический лист из серии «Раздробление» (бумага, темпера, пастельный карандаш). 1981



Композиция «Зарождение». 1990

Композиция «Три грации». 1980



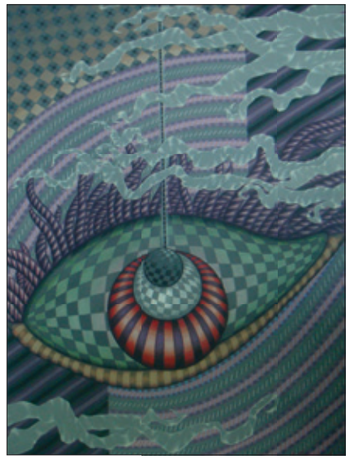


Графические листы (бумага, темпера, пастельный карандаш). 2000–2010

Композициия из серии «Летучий город». 1985–1995

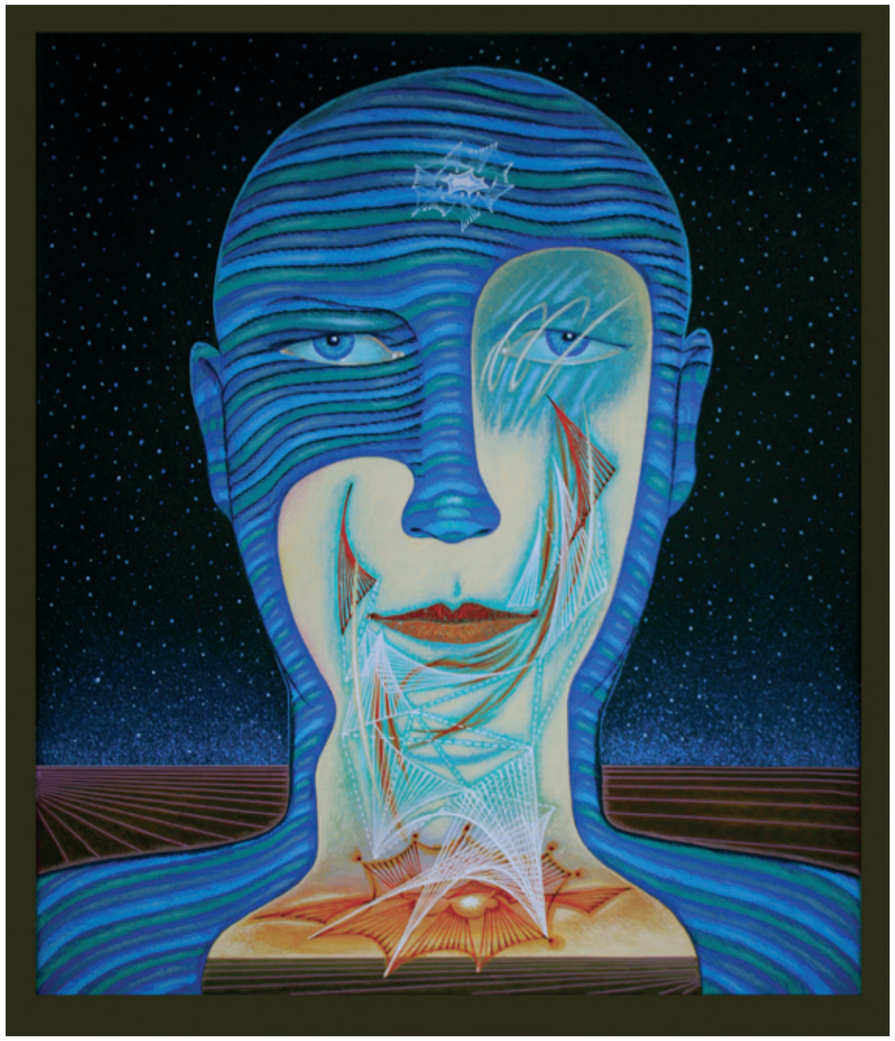
Графические листы разных лет (бумага, темпера, пастельный карандаш). 1983–1997

Графические листы разных лет (бумага, темпера, пастельный карандаш). 1983–2006



Композиция из серии «Серое пространство». 1989

Композиция «Портрет друга». 2012

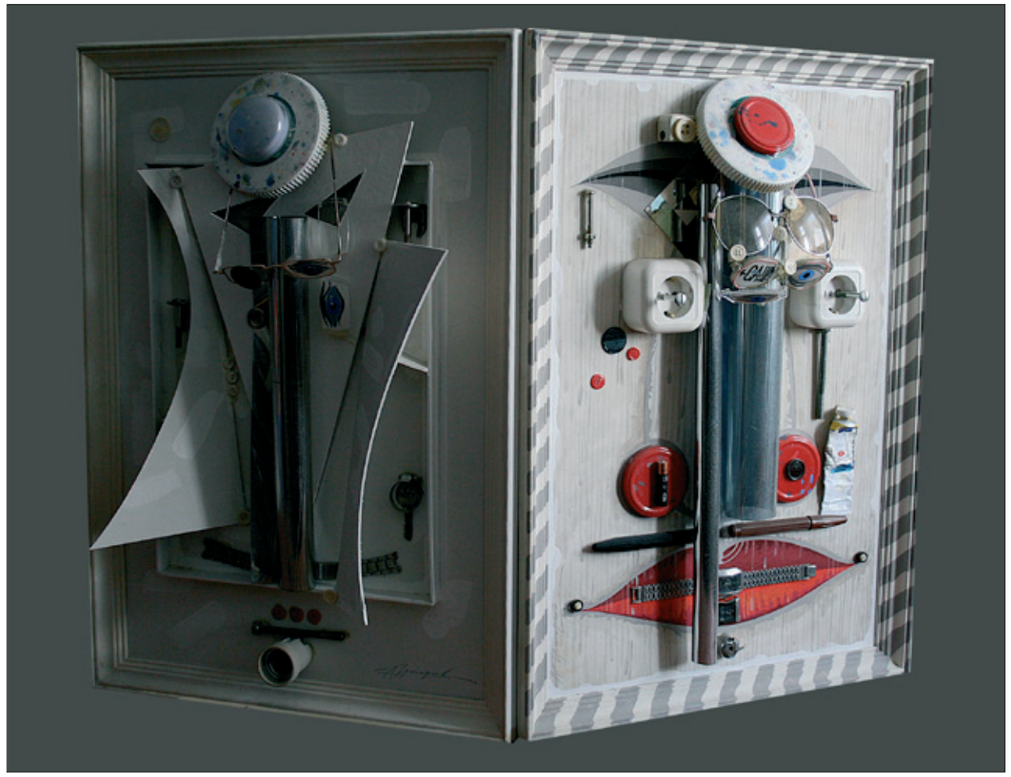


Композиция. 2010

Композиция. 1995

Композиция. 2005

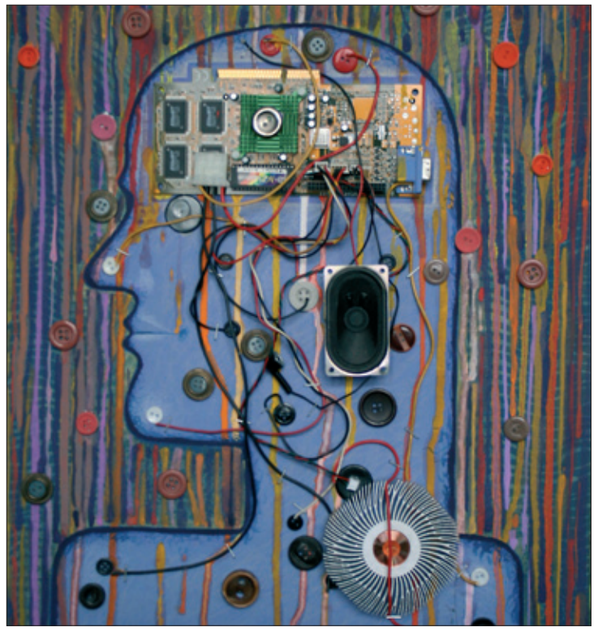
Рекострукция. 1999



Рельефы. 2003

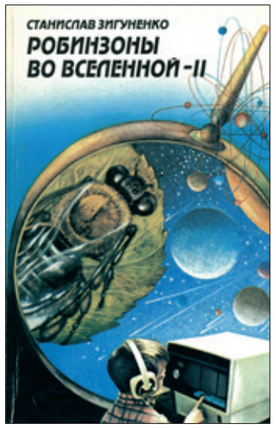
Композиция «Фига». 2009

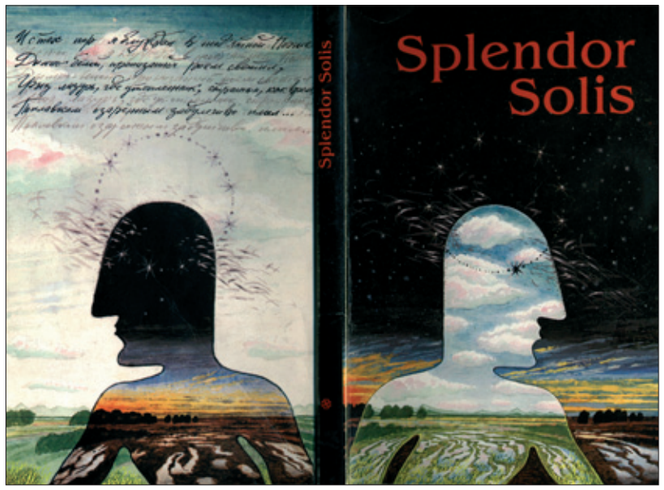
Рельеф «Хомодубинос». 2010

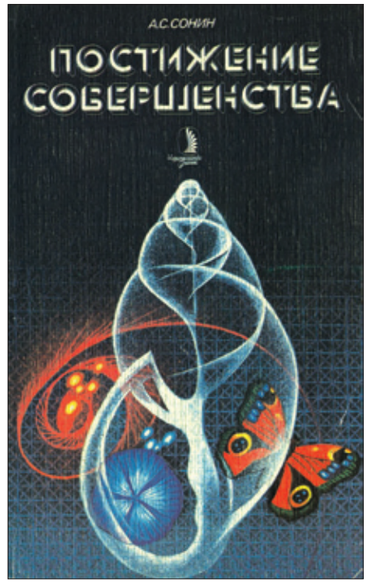


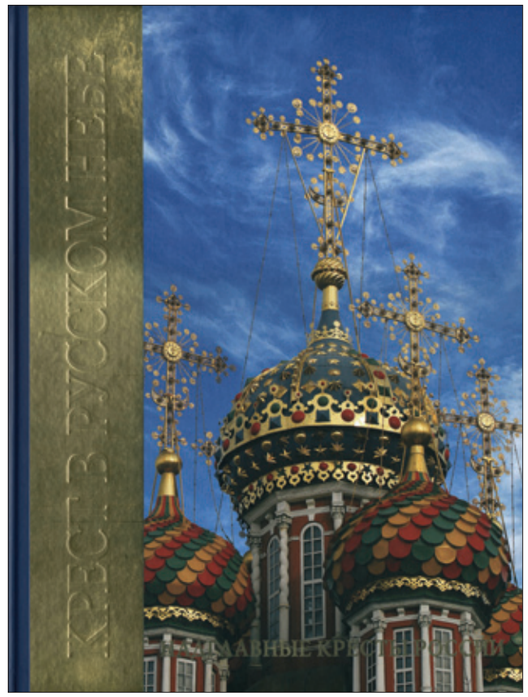
Отретушированная старая работа 1973 года. 2010

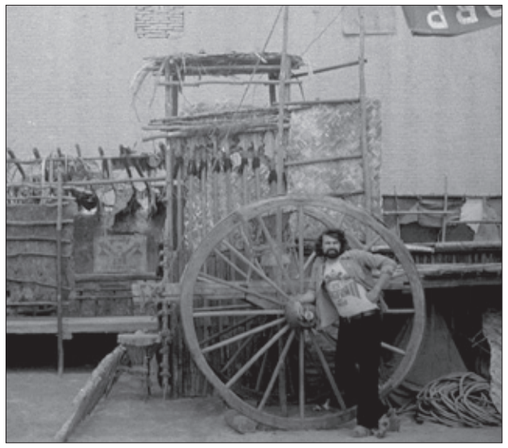
Полиграфические проекты. 1973–2013

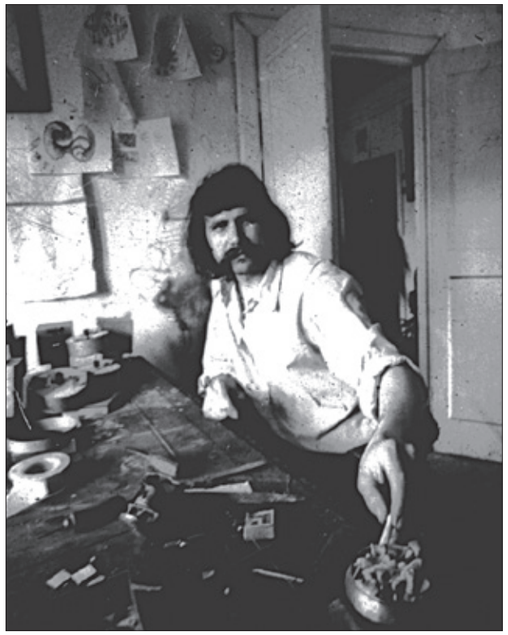


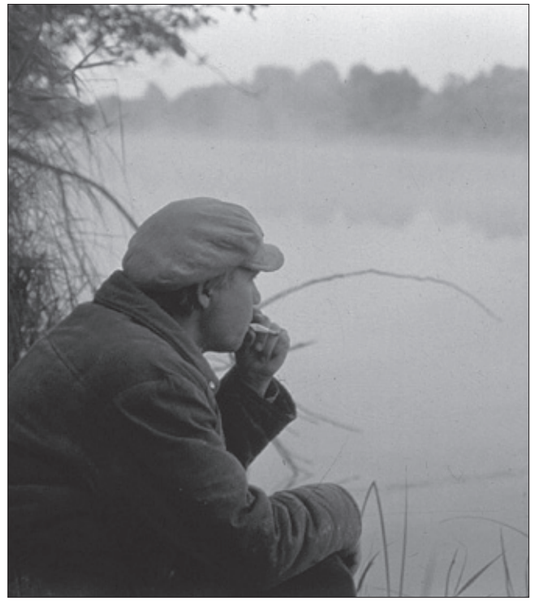


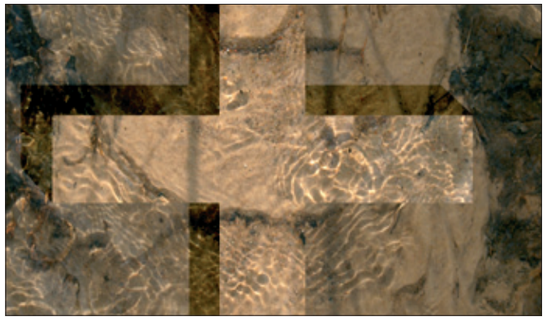






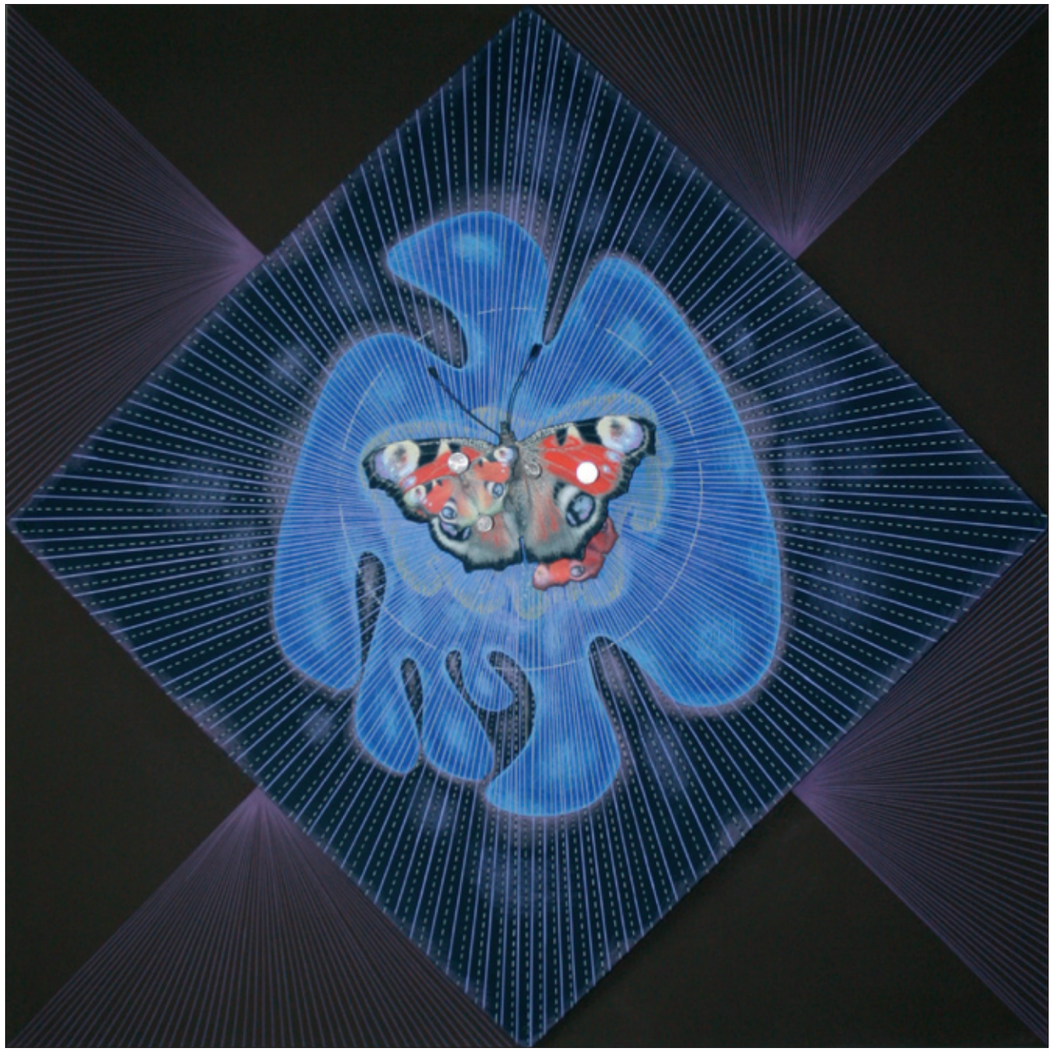






Фотоэксперименты. 2013

Композиция «Отец Хамлета». 2013



Реконструкция композиции 1974 года. 2013

Краткая автобиография

Русский художник Александр Ефимович Григорьев родился в 1949 году в Ленинграде (Санкт-Петербург).

В 1966 г. после окончания школы – работал в НИИ экспериментального архитектурного проектирования. Через год – поступил в ЛИСИ на архитектурный факультет.

В 1967 году познакомился с участниками московского коллектива художников «Движение» и кинетическими тенденциями в их творчестве (русское кинетические движение 60-х продолжало традиции авангарда 20-х гг., яркими представителями которого были Татлин, Малевич, Родченко, Габо и др.). Присоединившись к «Движению», А. Г. выбирает судьбу художника андеграунда.

Летом-осенью 1967 года принял участие в создании кинетической модели «Киберсобытие» (автор концепции Л. Нуссберг). В тот же период делает первые работы в стиле абстрактно-геометрической минималистической живописи и пространственные кинетические объекты.

В 1968 г., в составе группы «Движение» разрабатывал проект детской игровой среды «Остров цветов» в п/л «Орленок» на Северном Кавказе. В основу проекта были заложены идеи «лабиринта – искусственной кинетической среды».

Впоследствии принимал участие в реализации нескольких крупных проектов: выставки-представления «50 лет советскому цирку», выставки по заказу Министерства электроники, выставки-декорации для фильма «Комитет 19-ти» (реж. С. Кулиш) и фильма «Клоп» (реж. С. Юткевич), в создании кинетических объектов-ансамблей для международной выставки «Электро-72». Параллельно готовит кинетические театрализованные игры на природе (лето 1971 года в Чертаново (Москва) и лето 1972 года на побережье Черного моря (Крым).

1973 г. – выходит из состава коллектива «Движение»; 1974 г. – проектирует и осуществляет (в соавторстве с Г. Антоновым) кинетический ансамбль для выставки «Студенческое творчество» (Ленинград); 1975–76 гг. – разрабатывает и воплощает постановочно-игровую акцию «Языческий крест» и «Блуждающая линия»; 1977 г. – готовит проект (не реализованный) «Превращение дракона»; 1978 г. – осуществляет постановочно-игровую акцию «Заблудившаяся стрела»; с 1973 года – работает в области книжной графики; 1976–90 гг. – делает серию графических работ с использованием фото, а впоследствии и компьютера, постановочные акции в стиле «кинетического маньеризма».

Постоянный участник выставок Горкома графиков, объединения «Вернисаж» и др.

В настоящее время продолжает активную творческую деятельность.

Сайт: alegrig.ru