IMP-ART
НЕВОЗМОЖНОЕ ИСКУССТВО. ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ

Министерство культуры Российской Федерации

Поволжское отделение РАХ

Творческий союз художников России

Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова

Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева

Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Министерство культуры Республики Беларусь
Центр Современных Искусств

Тульский музей изобразительных искусств
ГУК ТО "Объединение ИКХМ"

Выставка «IMP-ART-Невозможное искусство и оптические иллюзии» в Радищевском музее является совместным творческим проектом Саратовского музея, Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого союза художников России. Это четвёртая выставка необычного международного проекта «IMP-ART-Невозможное искусство», автором которого является председатель секции ДИ Евгений Матько.
Всем известно, что визуальные эффекты и оптические иллюзии широко применяются в разных жанрах современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна, учитываются при создании выставочных экспозиций и одежды, продолжают вдохновлять художников при разработке шрифта, фирменных стилей, монументальных и станковых произведений.
Выставка в Саратове «IMP-ART-Невозможное искусство и оптические иллюзии» объединила большое количество интересных художников и успешно продемонстрировала разнообразную картину применения «невозможных фигур» и оптических иллюзий в современном творческом процессе. Представляется важным, что проект имеет гибкую концептуальную основу, которая позволила в Радищевском музее показать работы и постоянных участников, и привлечь новых авторов, пополнить экспозицию новыми работами, жанрами, расширить географию.
После Саратовского музея выставка направилась в Минский музей современного искусства, Псковский музей-заповедник и Тульский музей изобразительных искусств. Тем самым «IMP-ART»проект показывает особенности развития этого молодого течения в нашей стране в контексте мировой культуры.

Константин Худяков

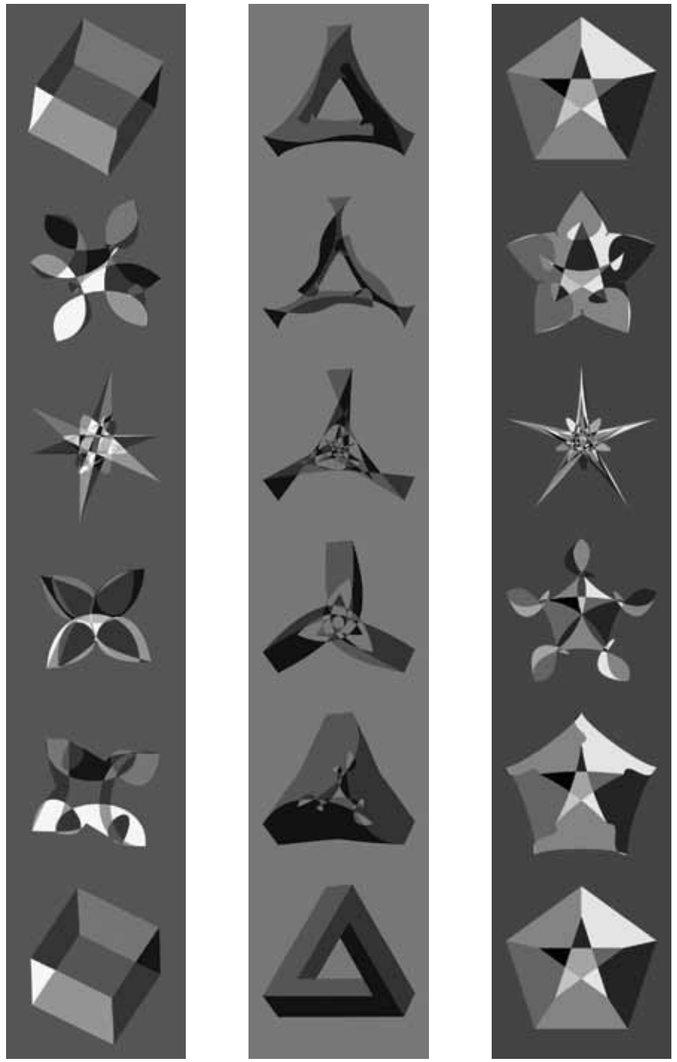
Президент Творческого союза художников России
Член президиума РАХ
Заслуженный художник России

Андрей
ТОПУНОВ

«Портрет архитектора Юрия Григоряна»
Свет, печать, лазерная резка, матовое стекло. 2014

«Портрет художника Константина Худякова»
Свет, печать, лазерная резка, матовое стекло. 2014

Андрей
ТОПУНОВ

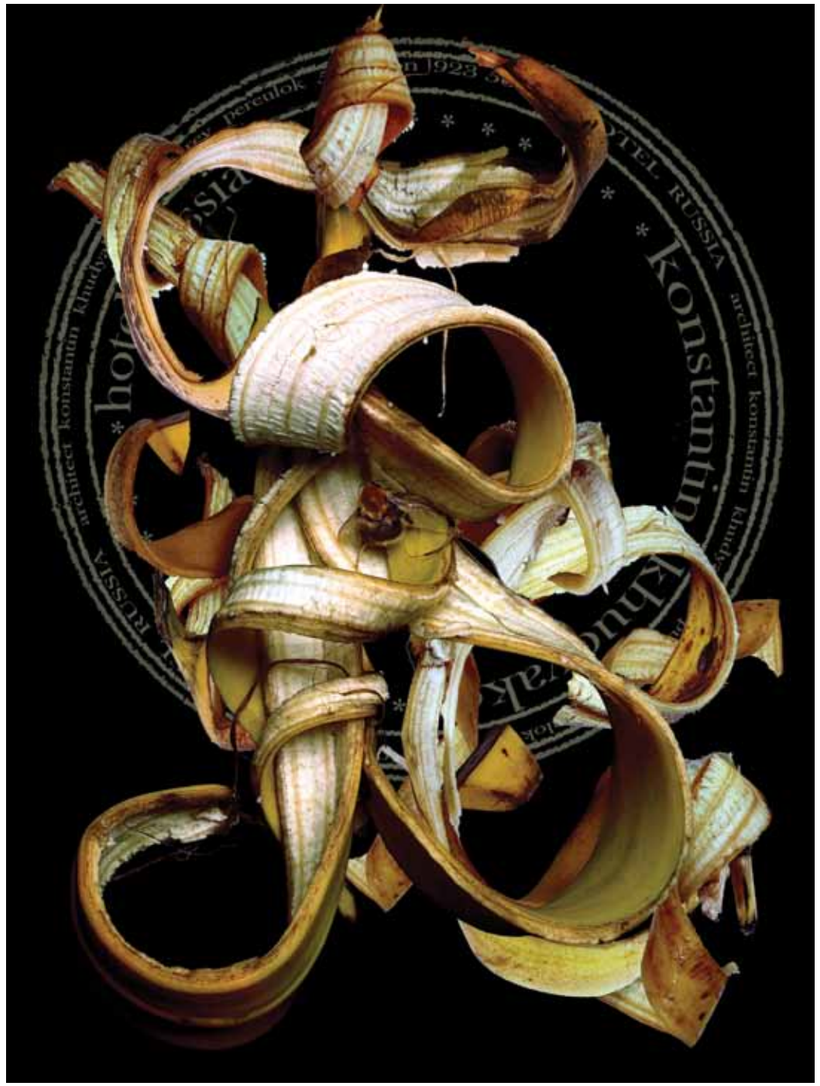


«Куб Неккера», «Треугольник Пенроуза», «Граф Петерсона» /из серии «Морфологический потенциал геометрических фигур»/.
Программируемая графика, печать. 2010

Константин
МАРКОВ

«Урбанизмы»
Фотопечать. 2012

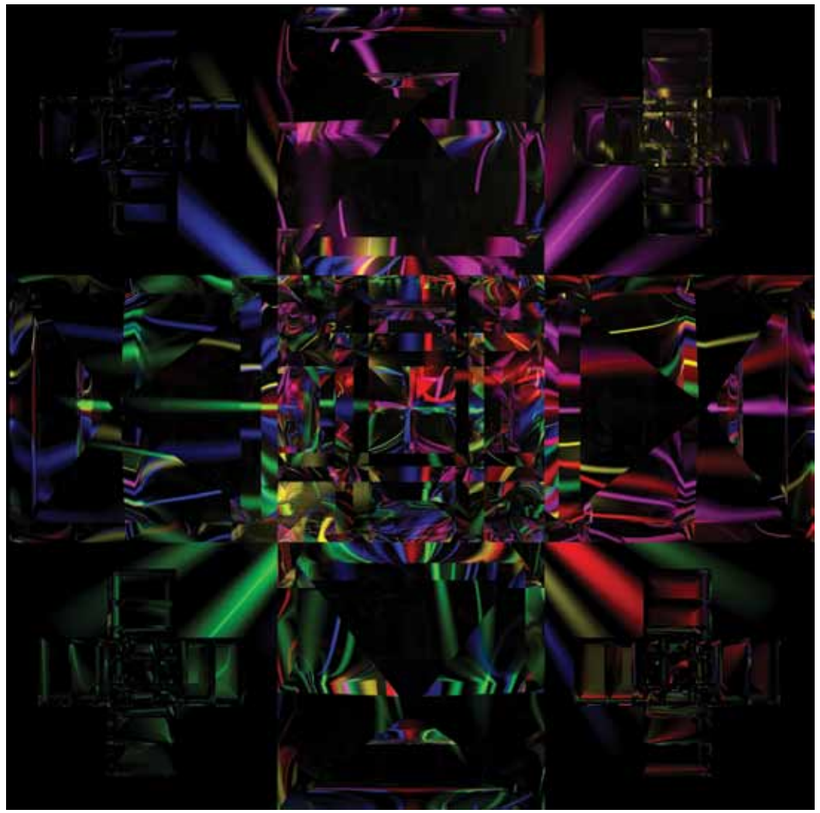
Константин
ХУДЯКОВ



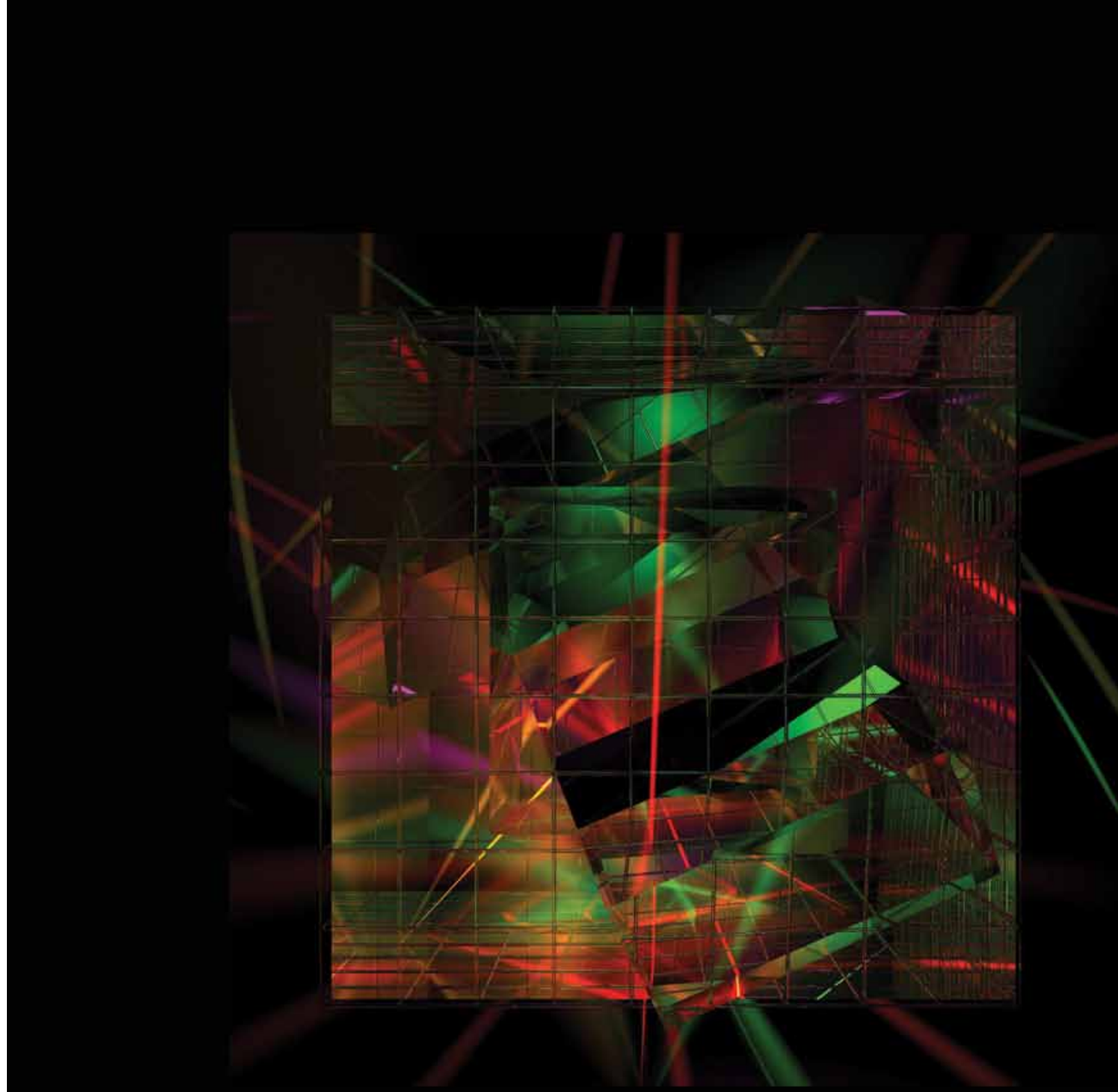
Буквы из серии "Новый русский шрифт"
Холст Ультра-хром-принт 2\5, 160х110см. 2005-2014

«Вензель Александры Худяковой»
Холст Ультра-хром-принт 1\2, 160х110см. 2007

Константин
ХУДЯКОВ

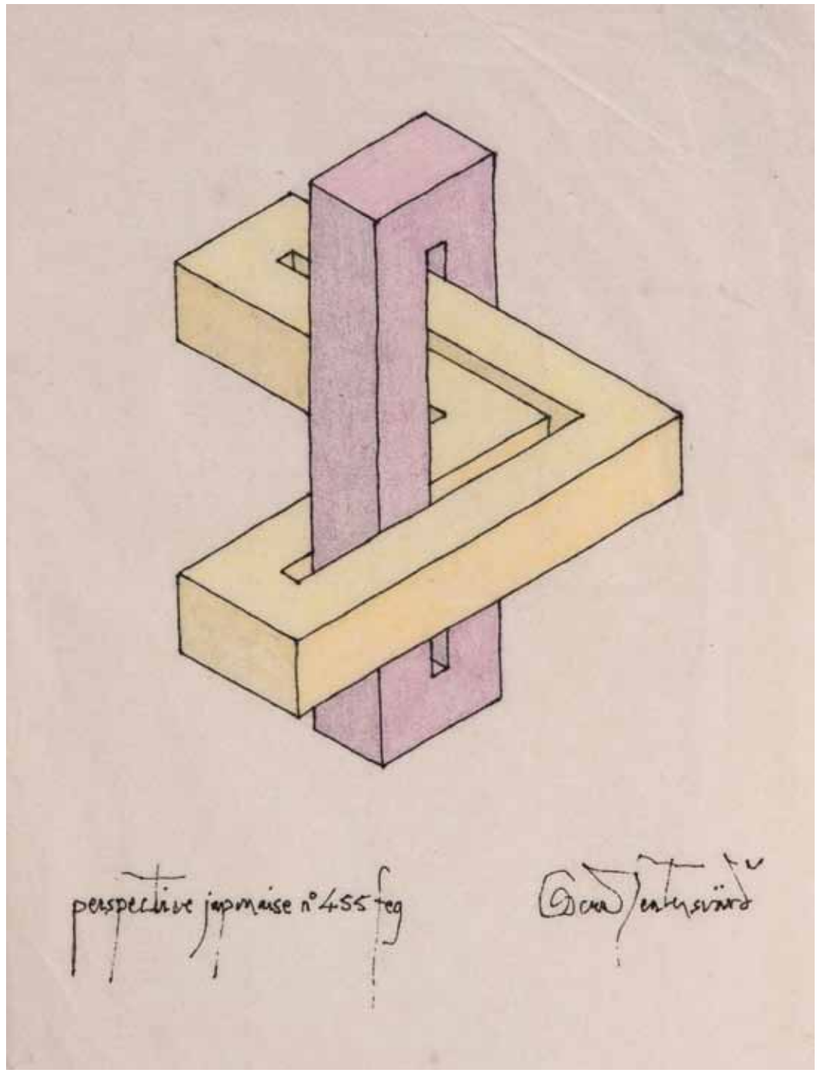


«Супрематический крест».
Стерео-лайт-панель. 120х120см. 2015



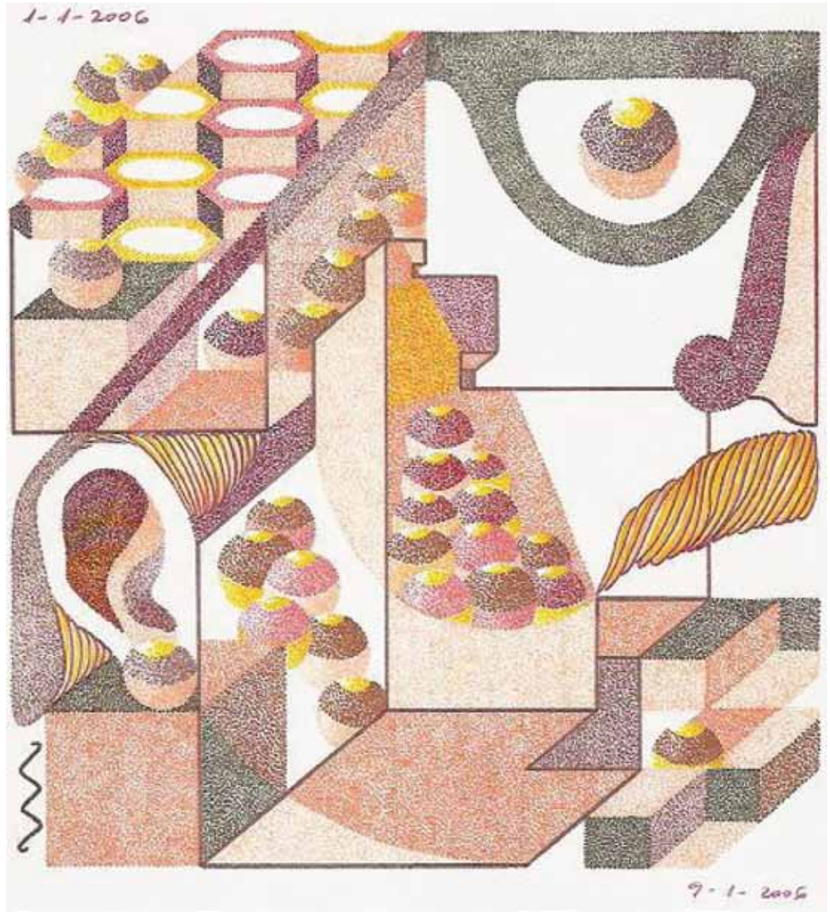
«Стерео-супрематизм-3»
Стерео-лайт-панель. 60х60см. 2014

Оскар
РУТЕРСВАРД



Невозможная фигура с автографом Рутесварда из коллекции Дубровых

Висенте Мевилла
СЕГУИ



«Невозможный портрет» 2006

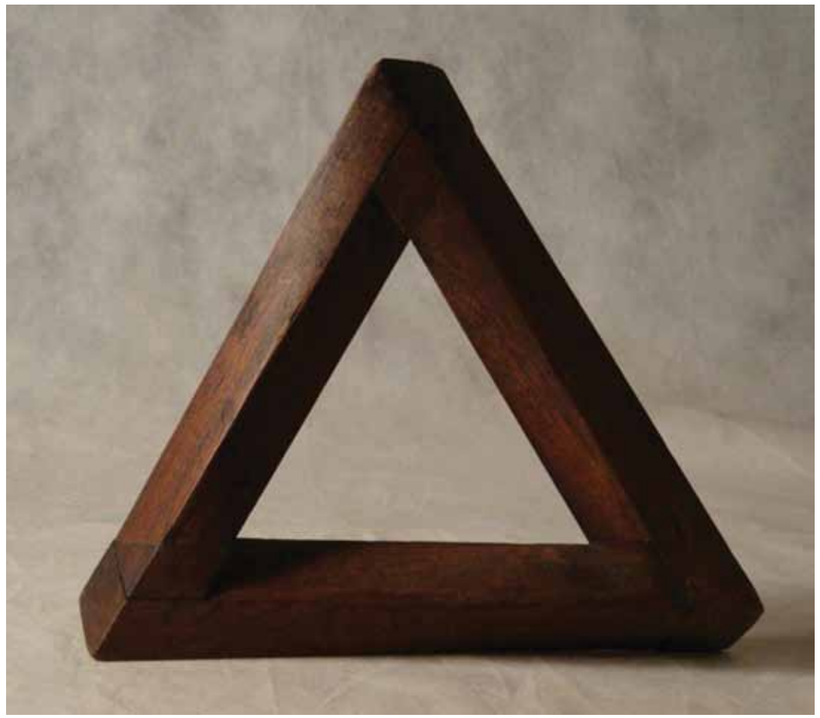
Петер
ШНЕЕВАЙС

«Невозможный космос»
2014

Томас
де БОС

«Невозможная архитетура»
2014

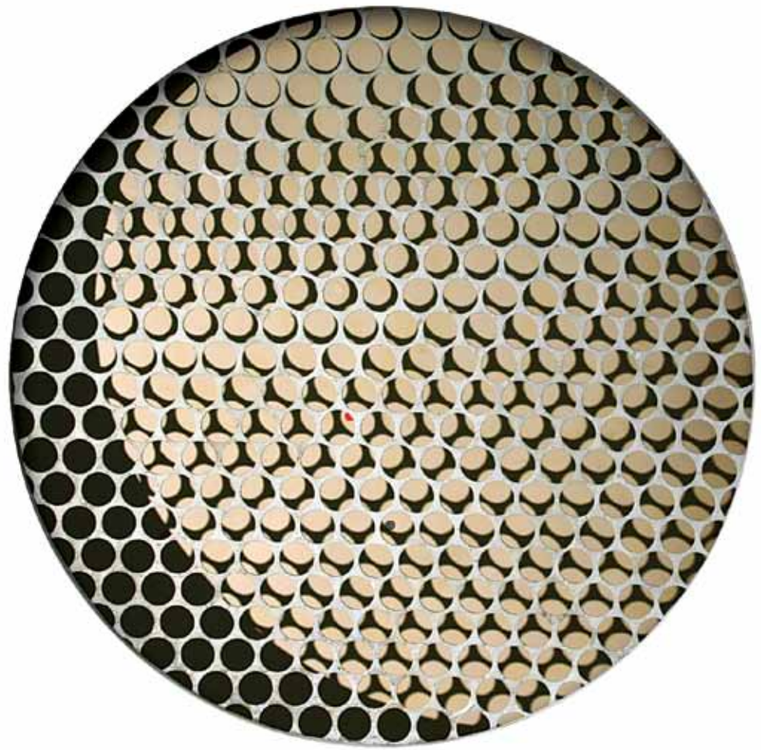
Вячеслав
КОЛЕЙЧУК



«Невозможный треугольник Пенроуза»
Красное дерево, 50х50см. 1972

«Мебиус»
Плексиглас, 120х40см. 1972-2002

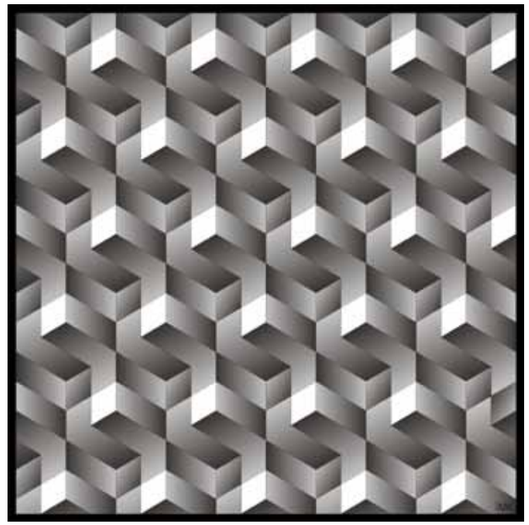
Александр
ЛАВРЕНТЬЕВ

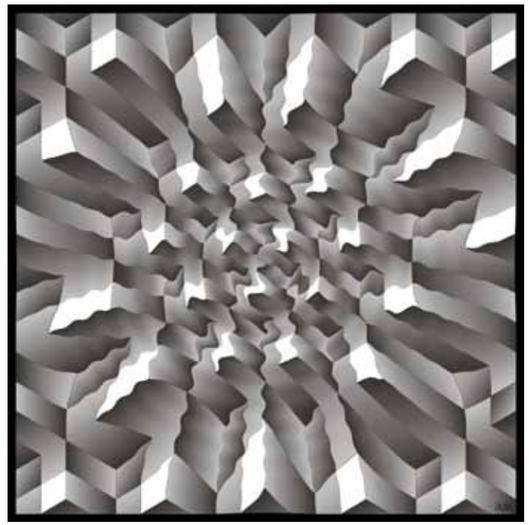


«Плавающие точки»
Картон, дерево, пластик, 60х60х15см. 1987

«Фото-стул»
Пенокартон, фотопечать, 100х40х40см. 1986-2014

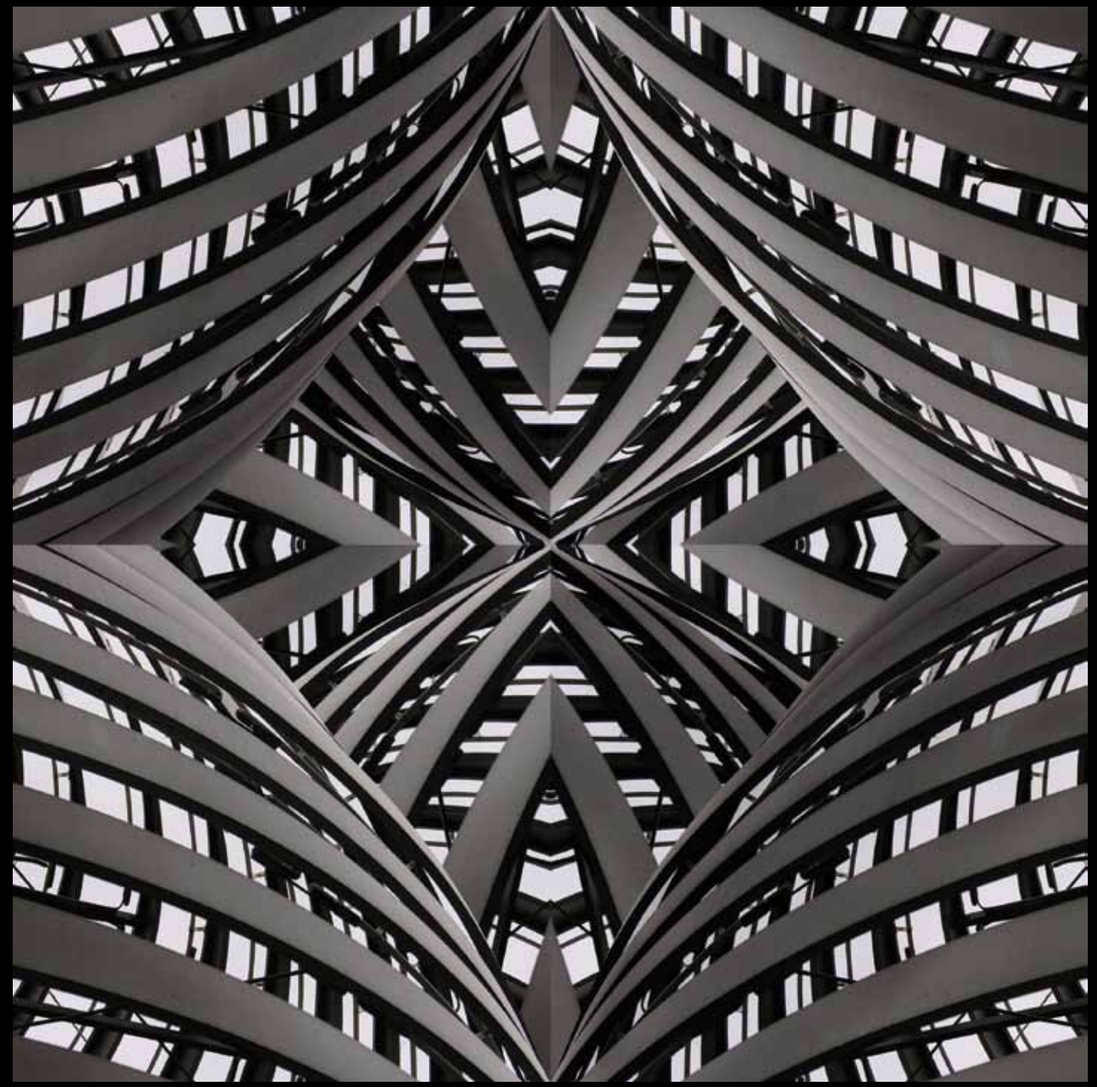
Максим
КИРЕЕВ





1. «Corner Rapport. 2»
Полихромная фотопечать, 30х30 см. 2013

2. «Трансформация»
Полихромная фотопечать, 30х30 см. 2013

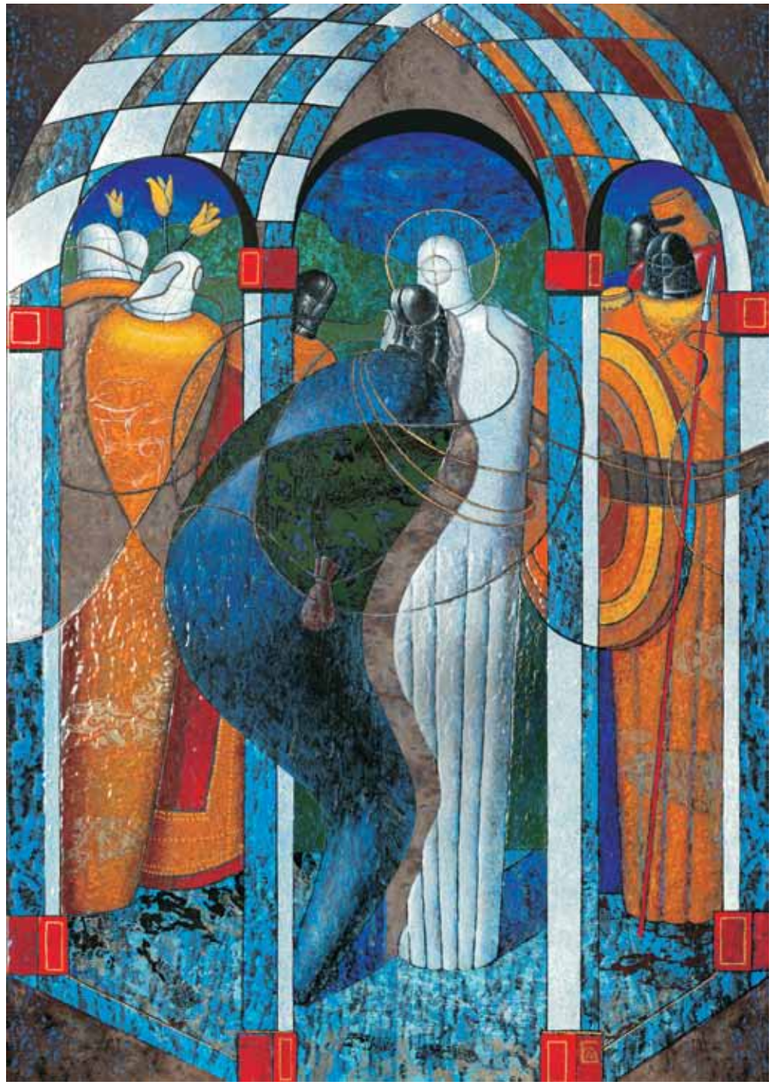


«Phantasmagoria megalopolis. 3»
Полихромная фотопечать, 29х29 см. 2013

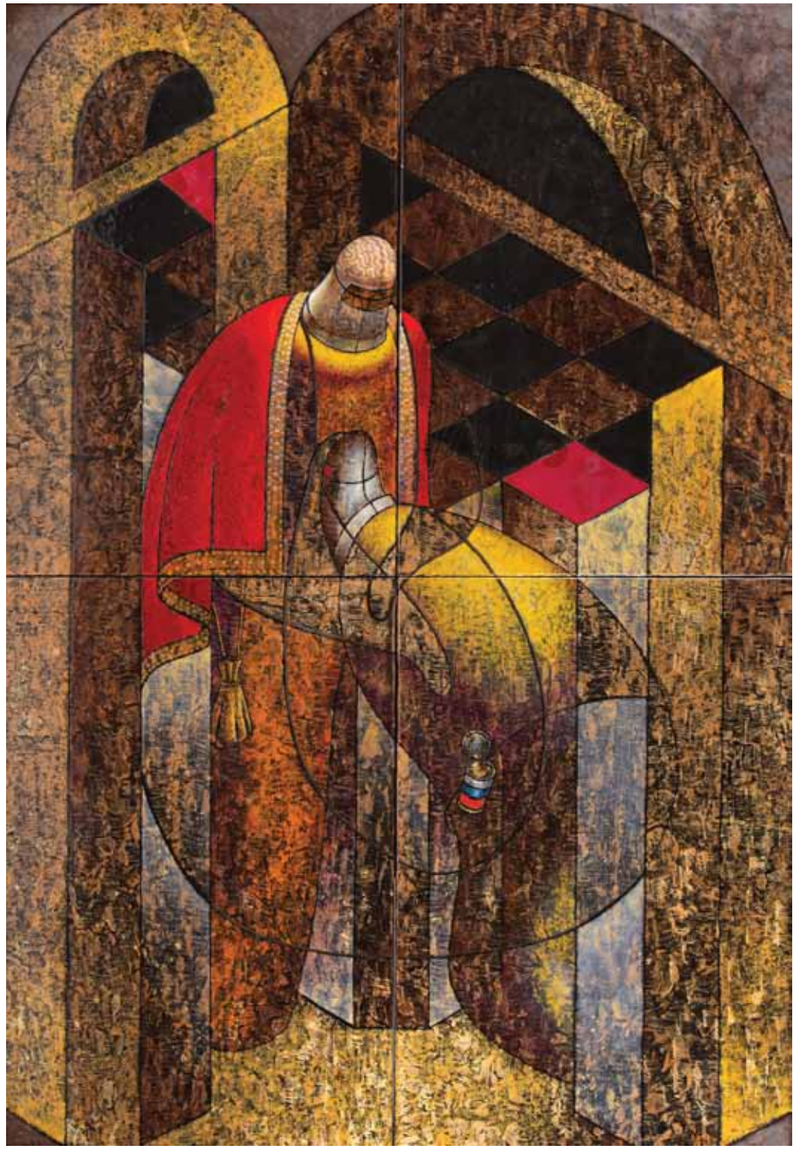
Евгений
МАТЬКО

«Тайная вечеря»
Сталь, эмаль, 65х135см. 2014

Евгений
МАТЬКО



«Поцелуй Иуды»
Сталь, эмаль, 130х90 см. 2015

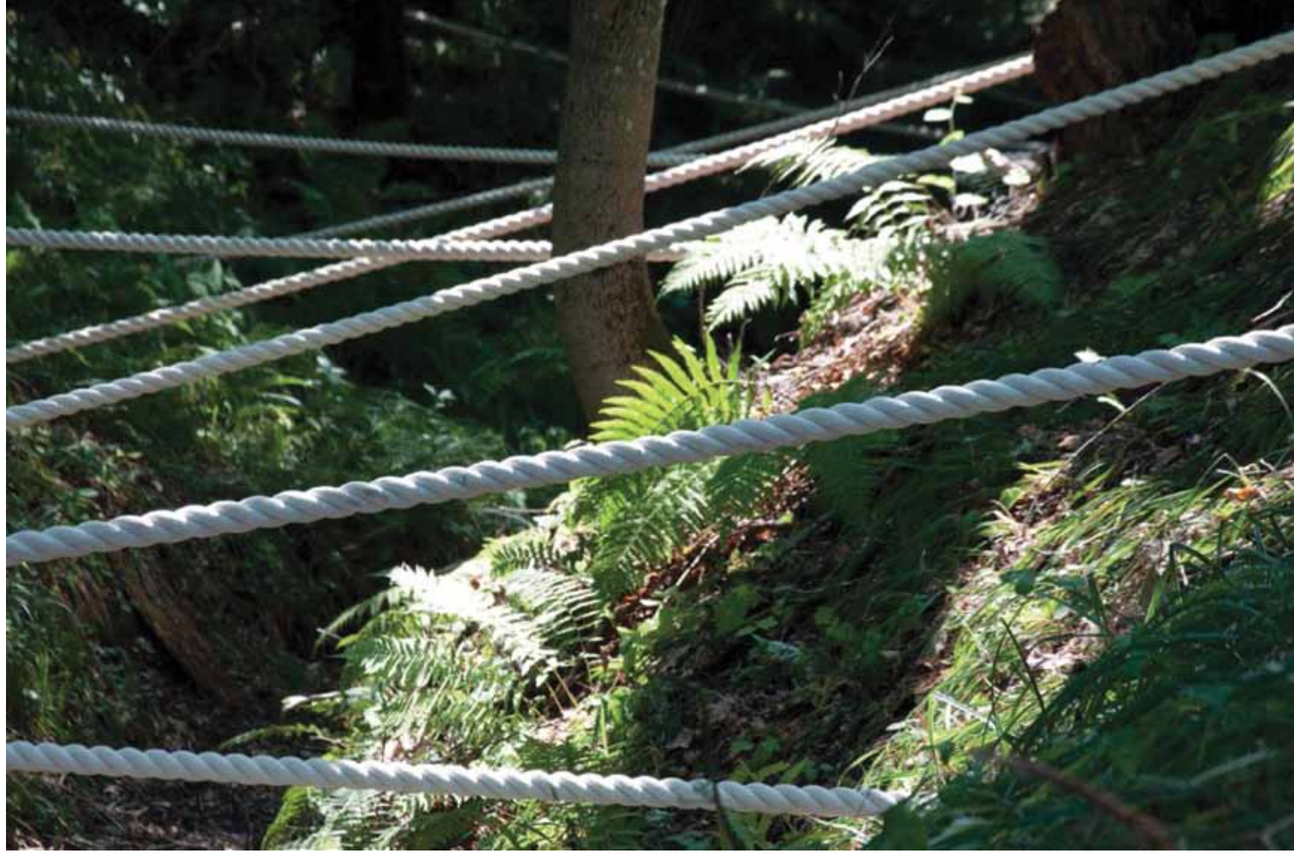


«Возвращение блудного сына»
Сталь, эмаль, 130х90см. 2014

Иван
КОЛЕСНИКОВ

Сергей
ДЕНИСОВ

«Второе небо»
Бумага, принт. 2013



«Ремонт Земли»
Бумага, принт. 2013

Антон
БАТИШЕВ

«Охотник и жертва»
Компьютерная графика. 2014

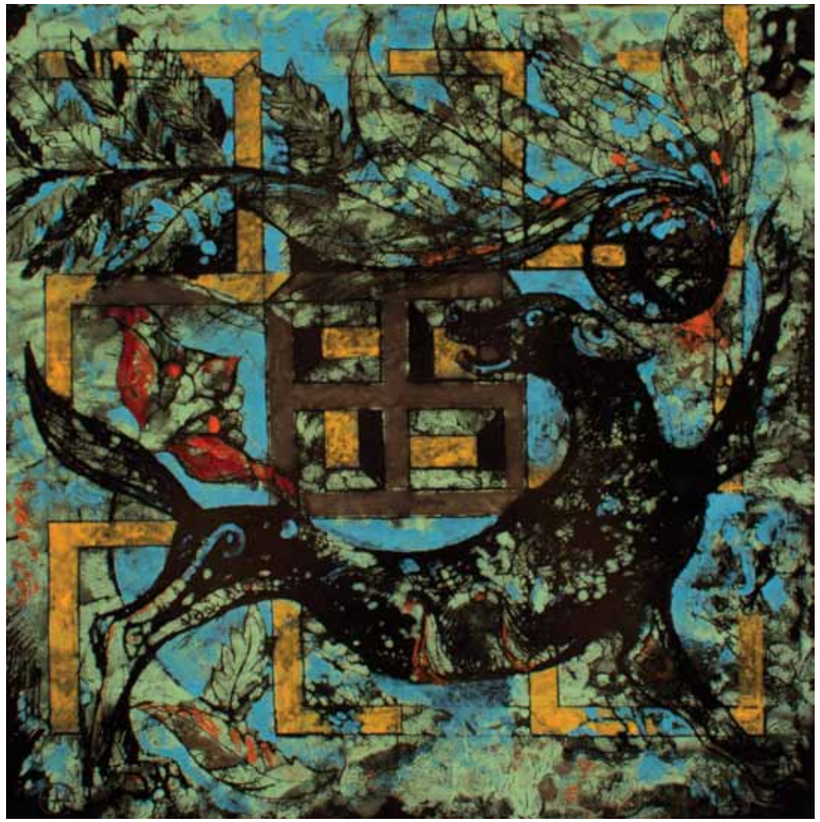
«Алгоритмическая муза»
Компьютерная графика. 2014

Мухадин
КИШЕВ

«Туннели вечности 2»
Холст, масло, 89х100см. 2005

«Туннель вечности 3»
Холст, масло, 89х100см. 2005

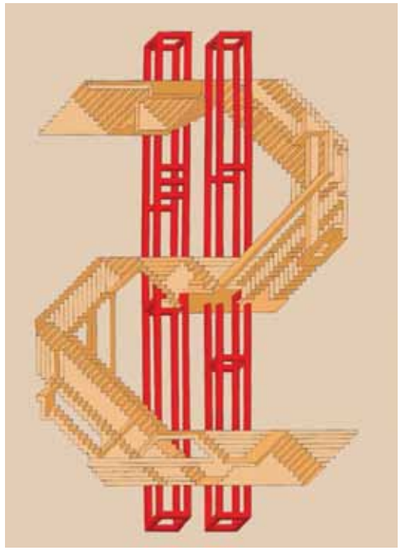
Анастасия
АГАФОНОВА



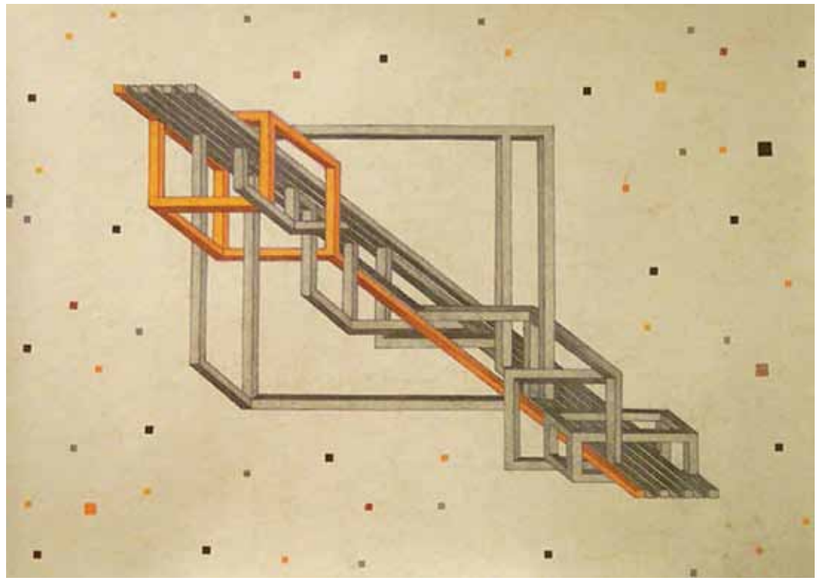
«Перунов цвет»
Сталь, эмаль, 40х40 см. 2014

«Ночь Ивана-Купалы»
Сталь, эмаль, 40х40 см. 2014

Дмиртий
РАКОВ

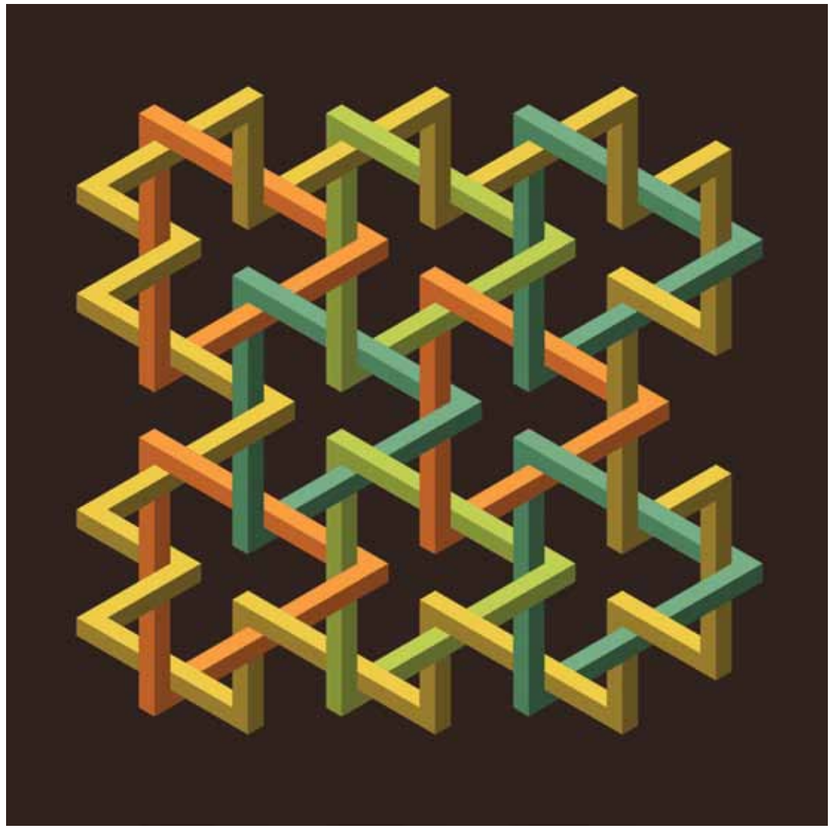


«Знак галлереи»
Бумага, принт. 2013



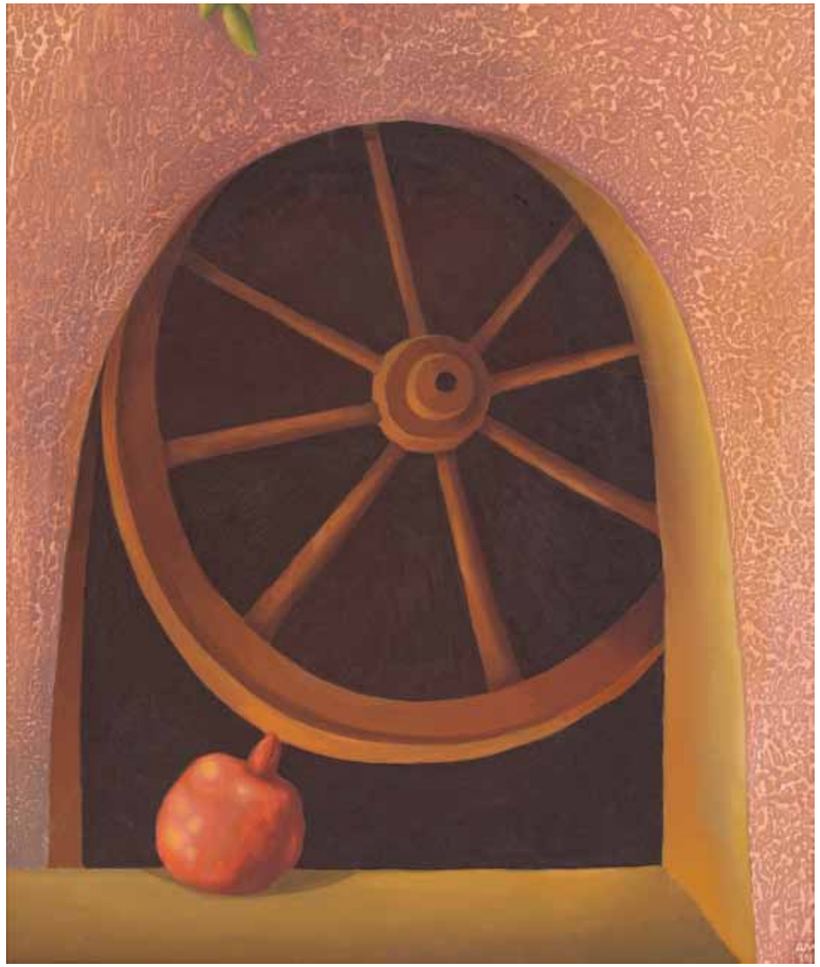
«Радуга»
Бумага, принт. 2013

Владислав
АЛЕКСЕЕВ



«Структура»
Бумага, принт. 2013

Александр
МАЙОРОВ



«Колесо и гранат»
Холст, масло, 55х50см. 2013

«Из трактата о треугольнике»
Холст, масло, 60х55см. 2014

Василий
БЫЧКОВ

Из коллекции "De natura visualis" ("О природе визуального")
Трикотаж. 2012

Из коллекции "De natura visualis" ("О природе визуального")
Трикотаж. 2012

Феликс
КУЗНЕЦОВ

«Вирус»
Медь, эмаль. 2012

Алексей
ШПАКОВСКИЙ

«Объятия»
Мельхиор. 2014

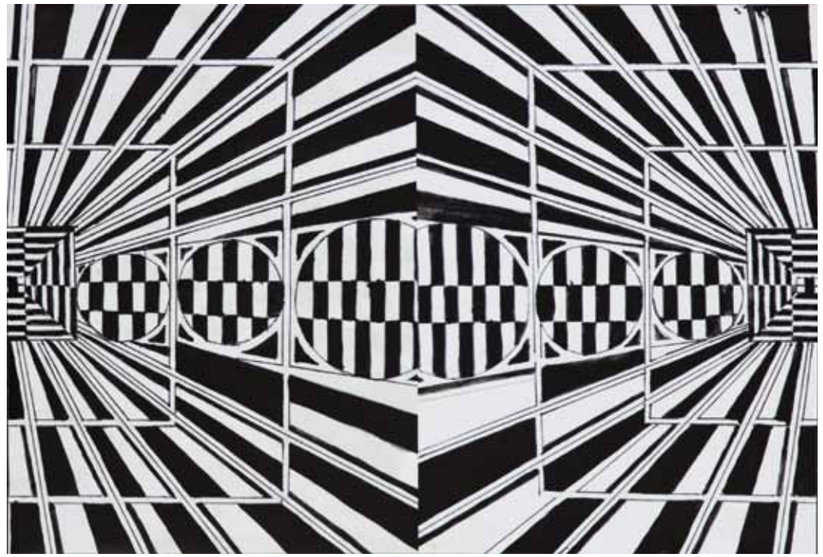
Валерий
МАЛОЛЕТКОВ

«Эмансипация»
Фаянс, роспись. 2014

Игорь
БУРГАНОВ

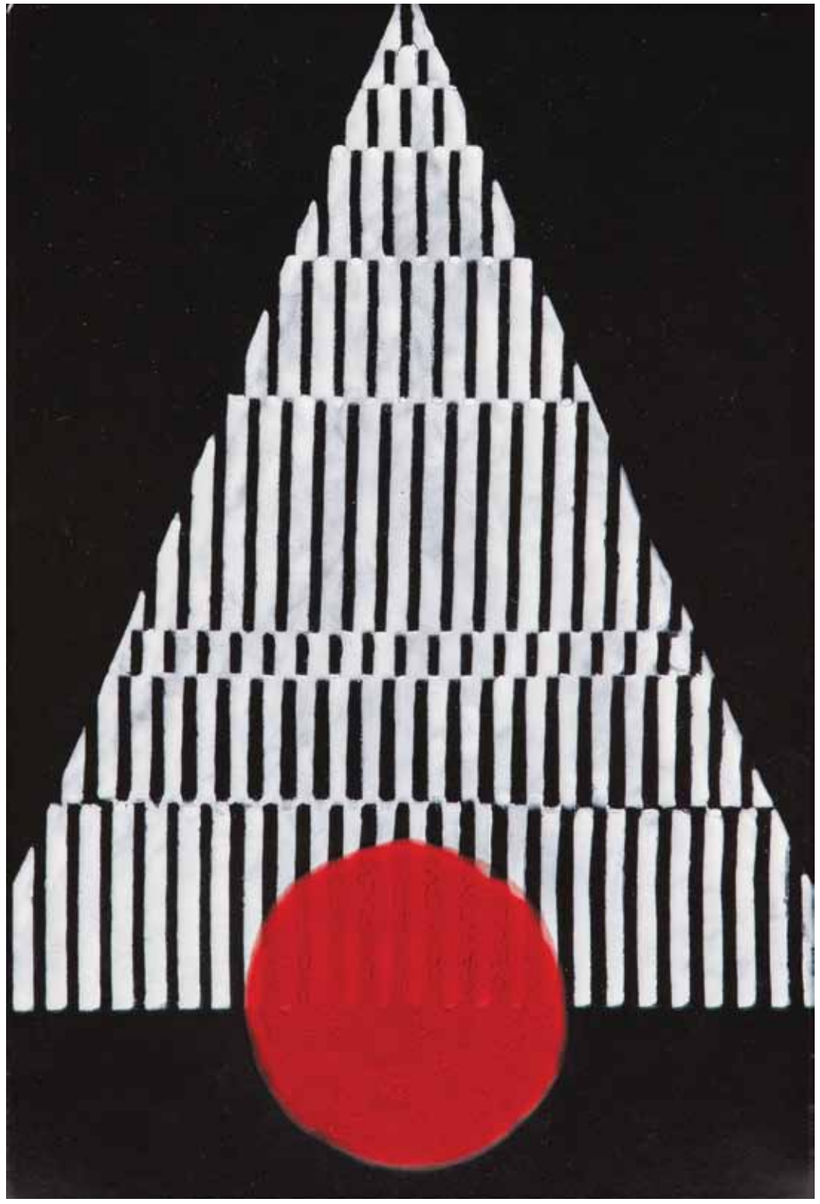
«Сущность мира»
Вода, гипс, металл, акрил. 2014

Владимир
ХВОСТОВ



«Перспектива»
Бумага, акрил, 40х60см. 2014

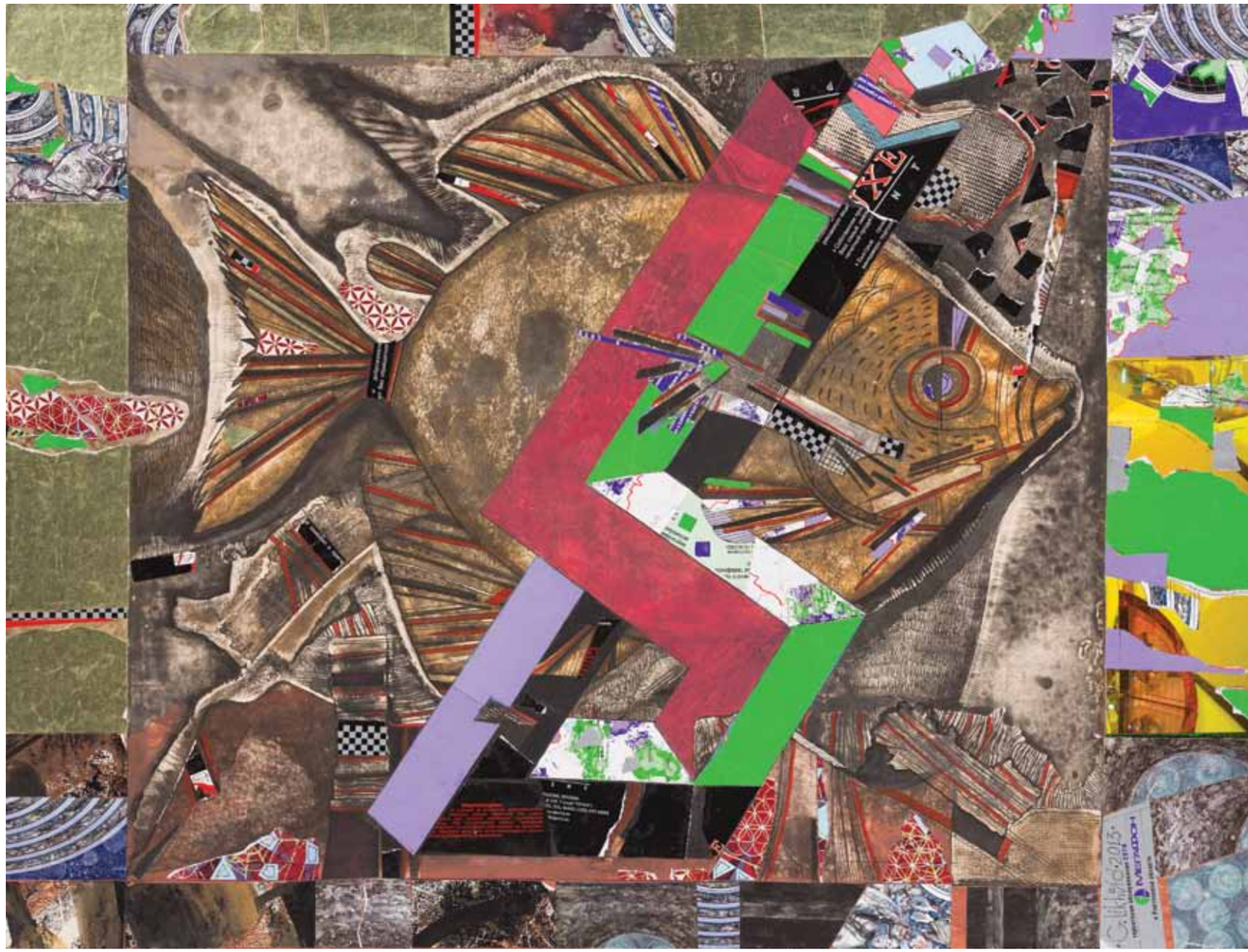
Барбара
ЛИПП



«Пирамида»
Сталь, эмаль, 30х20см. 2014

Георгий
ЛИХОВИД

«Метафизическая фигура»
Картон, смешанная техника, 78х78см. 2013



«Рыбы»
Картон, смешанная техника, 58х78см. 2013

Мария
ТОРОК

«Лабиринт»
Медь, эмаль, 50х50см. 2014

Мария
ФЕДЬКО

«Дом»
Бумага, акварель, 40х30см. 2014

Михаил
МАНТУЛИН

«Невозможная фигура»
Сталь, эмаль, 40х30см. 2014

Людмила
ЗАЙЧИКОВА

«Невозможная фигура»
Сталь, эмаль, 40х40см. 2015

Анастасия
АНТОНОВА

Елена
ДЕМИДОВА

«Георгий Победоносец»
Медь, эмаль. 2014

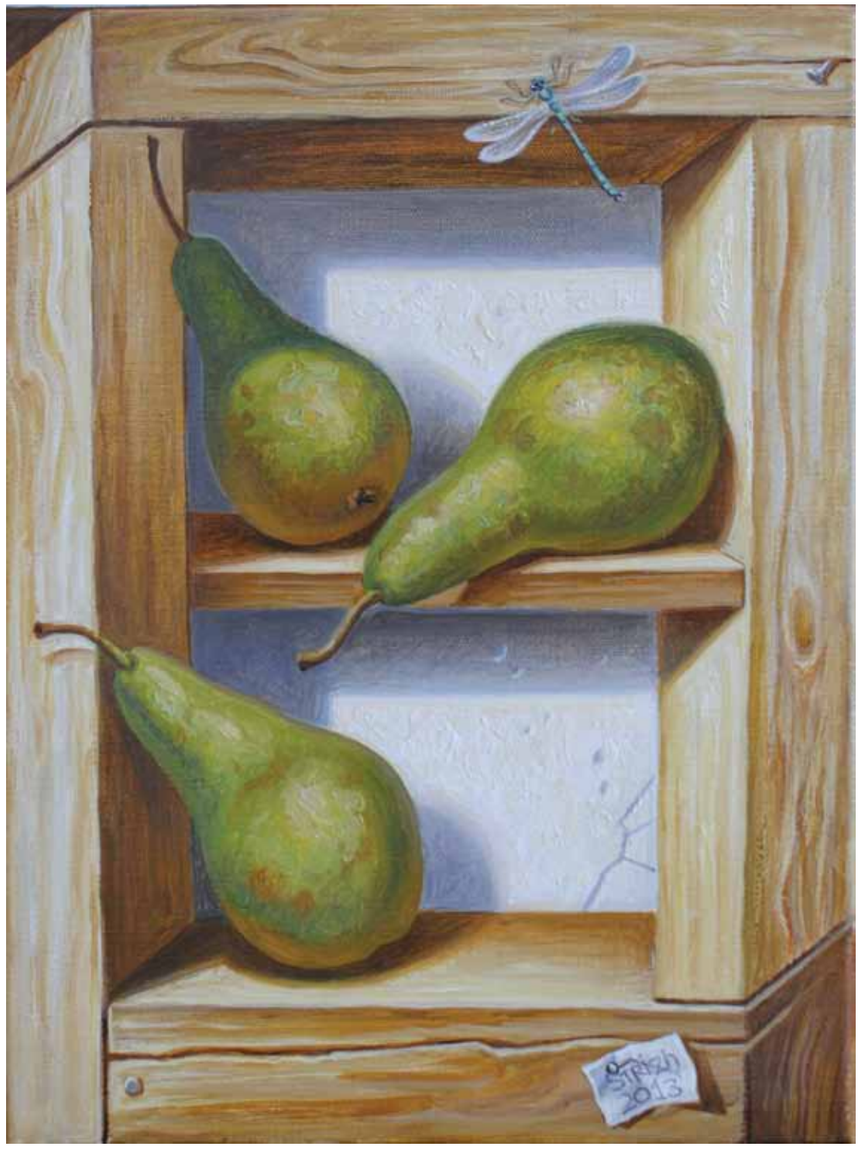
Ольга
ПОБЕДОВА

«Око»
Оптическое стекло. 2014

Полина
ЛОНТАНИ

«Портрет»
Комп. графика. 2014

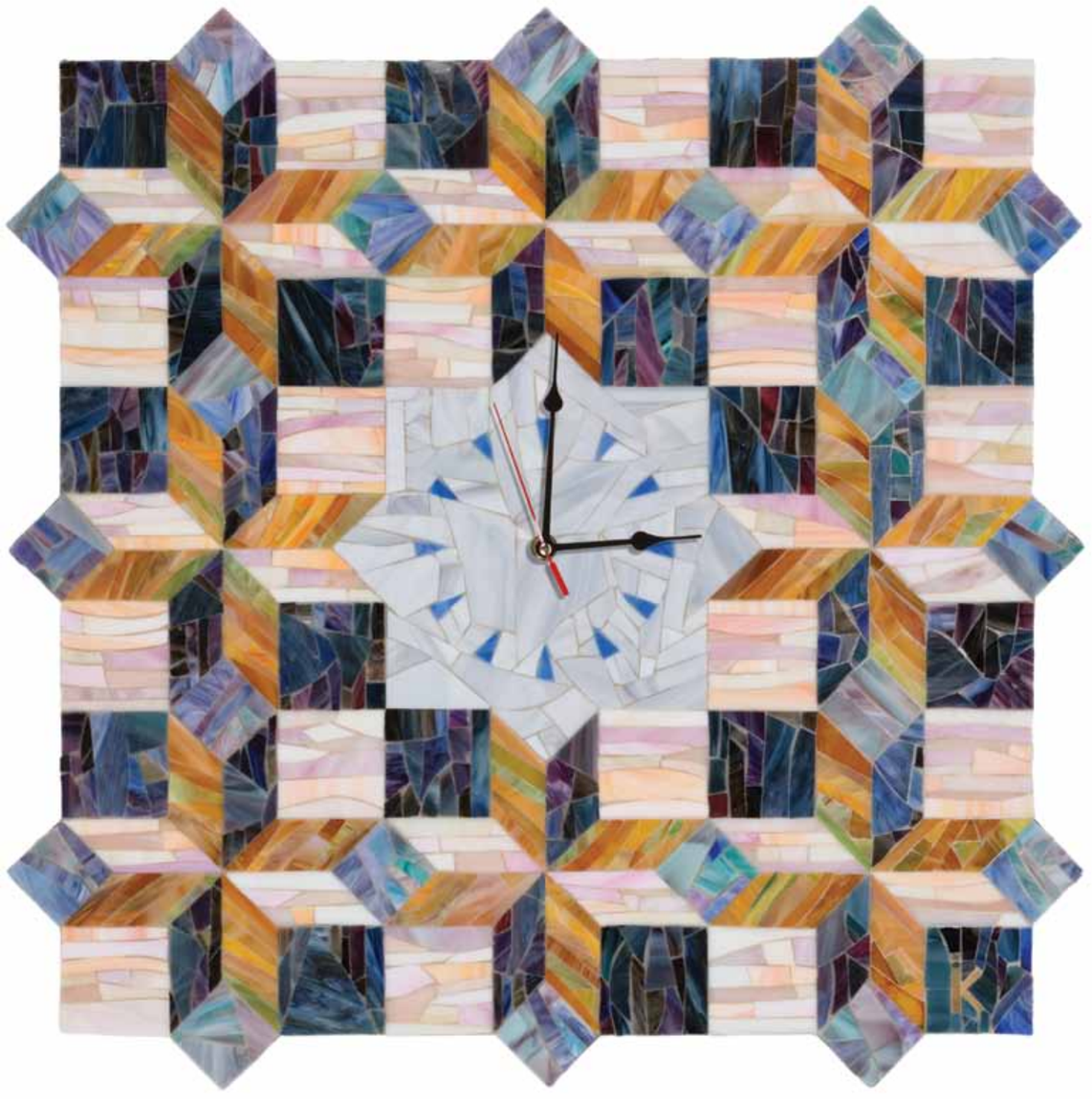
Антон
СТРИЖЕНКО



«Груши»
Холст,масло. 2013

Ирина
Косенко

«Часы»
Стекломозаика. 2014



«Часы»
Стекломозаика. 2014

Юрий
СЫЧЕВ

«Проникающие формы»
Оргалит, акрил. 2013

Юлия
МЕРЗЛИКИНА

«Куб»
Стекло, 100х100х100см. 2014

Иван
БОНДАРЕНКО

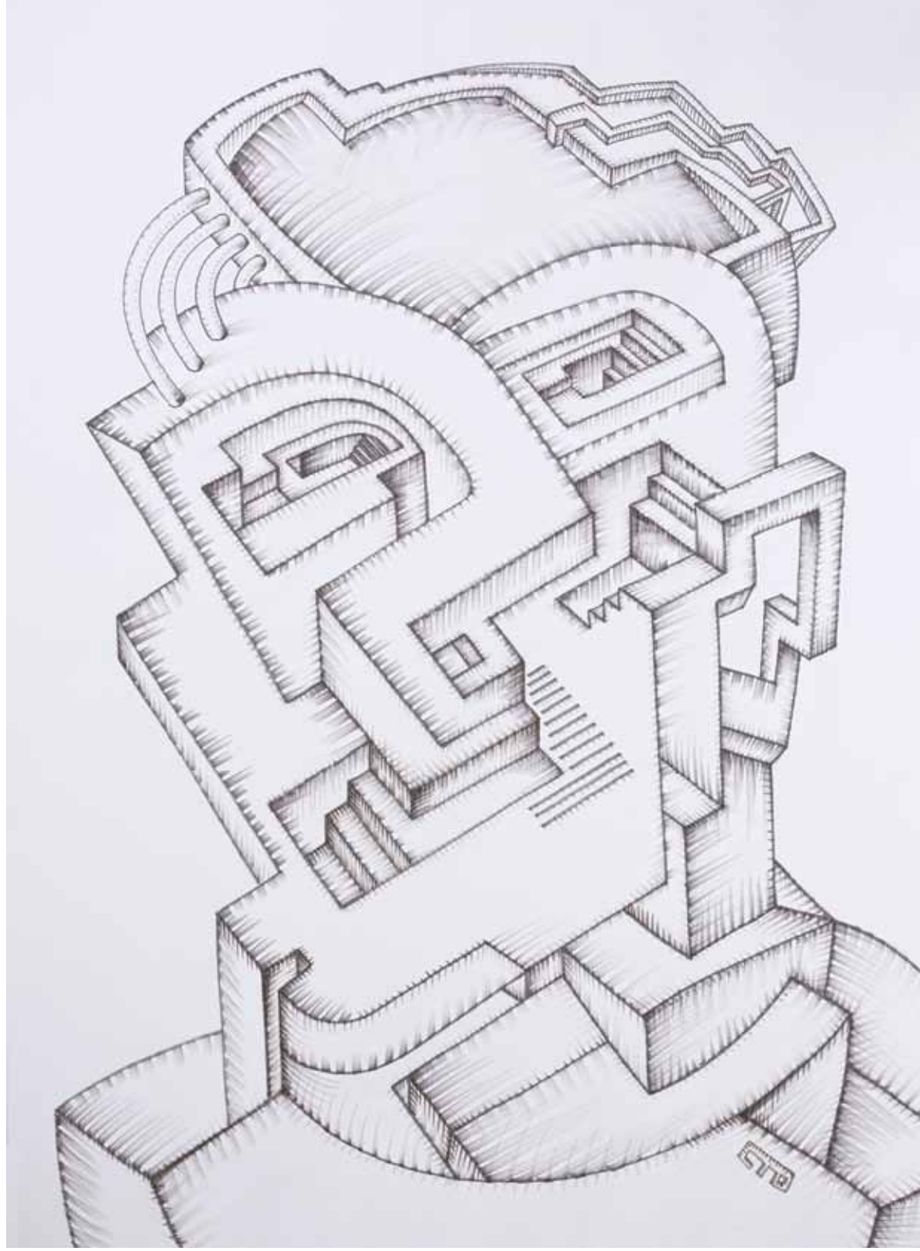
«Танцующие человечки»
Медь, эмаль, 30х45см. 2014

Юрий
ГУЛИТОВ

«Золотая пчела»
Принт, 80х100см. 2014

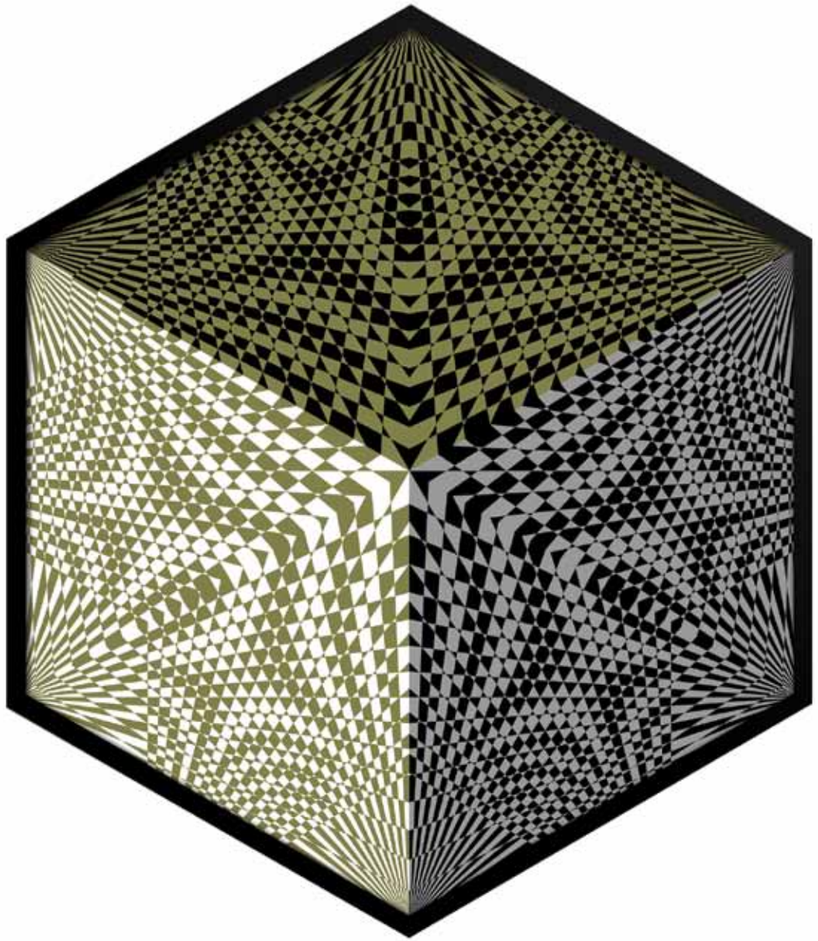
Александр
СТОЦКИЙ

«Крест»
Бумага, принт, 50х50см. 2014

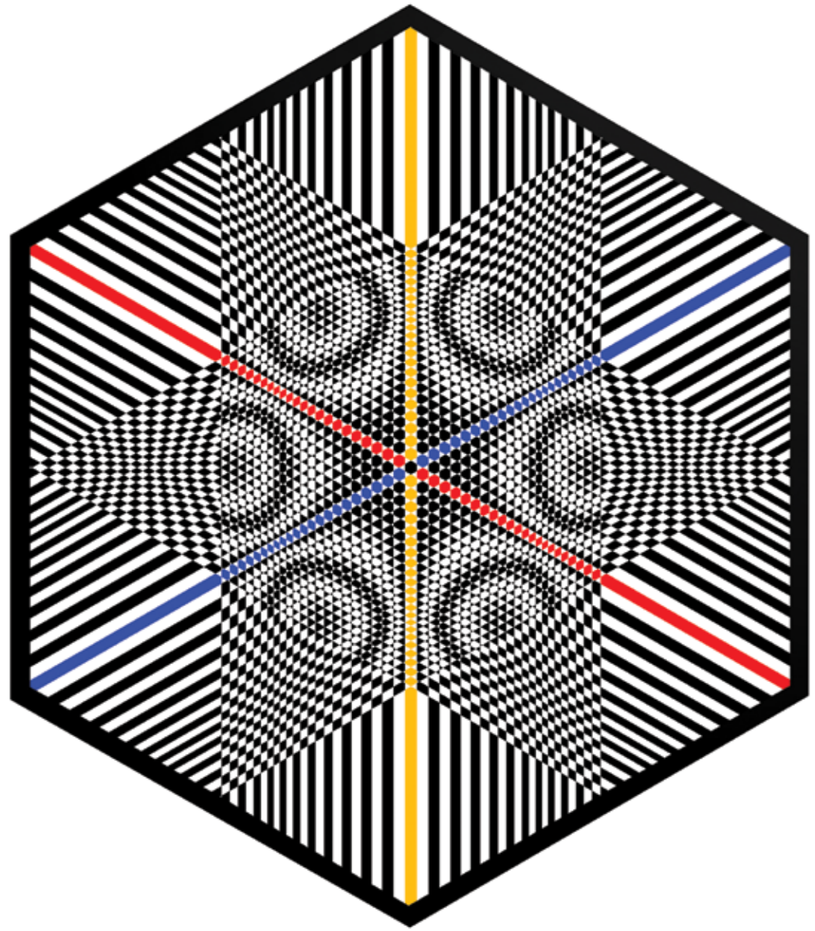


«Портрет невозможного человека»
Бумага, акрил, 70х100см. 2014

Александр
ПУШКАРЕВ



«КубОктагон»
Цифровая печать, пластик, 70Х80 см. 2010



«Орнаментально-структурный континуум»
Цифровая печать, пластик, 70Х80 см. 2010

«IMP-ART (невозможное искусство) - впервые в России»

Художественное течение изобразительного искусства «impossible art» окончательно сформировалось в Европе в 80-е годы XX века как органическая часть оптического искусства. Изобразительную основу этого направления составили геометрия обманок и др. эффектные визуальные иллюзии, полученные в результате рисования невозможных фигур. Имена основателей IMP-ARTа широко известны: Пенроуз, Рутерсвард, Эшер. Российских художников также интересовали выразительные возможности IMP-ARTа, но в СССР в силу идеологических причин это направление искусства не поддерживалось и выставочных проектов не было. Предпринимались единичные попытки популяризировать это направление. Например, известному художнику и дизайнеру Вячеславу Колейчуку в 70-годы удалось поделиться художественными методами Имп-арта в журнале «Техника Молодежи».
В 90 годы в XX века у российской публики открылась возможность познакомиться с творчеством Рутерсварда и Эшэра, выставки работ которых имели огромный успех.
В настоящий момент проекты невозможных фигур, визуальные иллюзии и головоломки продолжают интересовать и вдохновлять целый ряд российских дизайнеров и художников. Выставочный проект «IMP-ART (невозможное искусство) - впервые в России»», созданный председателем секции ДИ ТСХР Евгением Матько позволяет показать современную картину развития IMP-ARTа в нашей стране в контексте мировой культуры.
Принять участие в этом проекте решили не только российские художники, но и зарубежные мастера, работающие в разных видах пластических искусств: скульптуре, живописи, графике (в том числе компьютерной), декоративно-прикладном искусстве (художественной эмали и стекломозаики).
Первая выставка IMP-ARTа проходила в апреле 2013 года в московском выставочном зале «Тушино». Было представлено более 120 работ сорока трёх художников. В художественных кругах проект вызвал неподдельный интерес и привлёк новых участников.
Продолжение IMP-ART-выставки состоялось в Государственной картинной галерее «Образ» в городе Калуге (с 12 ноября по 8 декабря). В великолепных залах старинного особняка органично смотрелась экспозиция авангардного искусства.
28 февраля 2014 года в МГХПА им. С. Г. Строганова открылась выставка "IMP-ART-2014. Невозможные объекты и оптические иллюзии в современном искусстве и дизайне. (Традиционные и компьютерные технологии)", которая стала третьим событием IMP-арт движения в России.
Отличительной особенностью этого мероприятия стало проведение научно-практической конференции и издания сборника научных статей. Внимание 50 искусствоведов, художников, арт-критиков привлекли вопросы развития и применения невозможных фигур и оптических иллюзий в современном искусстве и дизайне.
В Саратовском музее им.Радищева (октябрь 2014г.) выставочный проект поднялся на новую ступень.
И интерес публики был большой и не поддельный. Молодые художники и студенты творческих ВУЗов активно интересовались этим молодым и не очень известным течением в искусстве. Выставка стала рентабельной и музей выполнил план по билетам (что редко бывает на современных выставках).
В декабре 2014 и январе 2015г. проект впервые вышел за пределы России и экспонировался в залах Минского музея современного искусства. В феврале выставка была в Псковском музее-заповеднике, а затем в Тульском музее изобразительных искусств.
Художники передавали в дар свои произведения и теперь «Невозможное искусство» представлено и в российских музеях. Занимает должное место в историческом процессе современного искусства.
В настоящий момент в международном проекте «IMP-ART -Невозможное искусство» приняли участие более 90 художников, 7членов Российской академии художеств, 3 заслуженных художника, члены Творческого союза художников России и Московского союза художников, художники из Германии, Венгрии, Бельгии, Испании, Украины, Белоруссии и Швеции.
Работы представлены в различных техниках: живопись Александра Майорова и Мухадина Кишева, графика Георгия Лиховида, Александра Стоцкого и Оскара Рутерсварда, скульптура Алексея Шпаковского, горячая эмаль Евгения Матько, фотографии Максима Киреева и Константина Маркова, инсталяции Сергея Денисова, Ивана Колесникова и Андрея Топунова, невозможные объекты Вячеслава Колейчука, компьютерная графика Феликса Кузнецова, и стереоскопические панели Константина Худякова.

А. Ю. Агафонова

Доцент МГХПА им. С. Г. Строганова,
кандидат искусствоведения

Как «невозможное» становится возможным

Этот проект уже имеет свою историю.
Все началось с выставки с международным участием, организованной при поддержке ТСХР педагогом МГХПА им. С.Г.Строганова Е.Е.Матько, демонстрировавшийся в выставочном зале Тушино и в Государственной картинной галерее в Г.Калуга в 2013 гг. Отправной точкой на выставках стали репринты работ М.К.Эшера и О.Рутерсварда. Мы помним, какими необычными с точки зрения привычного представления о геометрии пространства казались парадоксальные рисунки Эшера или строгие линейные изометрические построения Рутерсварда, в том числе и треугольник треугольник Пенроуза или куб швейцарского кристаллографа Л.А.Неккера. Многие издания в 1960-е и 1970-е годы публиковали работы этих авторов – от научно-популярных журналов и до книг по психологии зрительного восприятия.
Десятилетия эти фигуры считались чисто математическими абстракциями, графическими схематическими мотивами, которые подчеркивают условности нашего зрительного восприятия. Архитектор и дизайнер В.Ф.Колейчук сделал «невозможные» фигуры возможными, он построил реальные трехмерные модели треугольника Пенроуза в 1970-е годы. Действительно, если взять рисунок такой фигуры за основу одной из проекций объемной формы, то могут существовать и другие проекции, все дело в том, чтобы их представить, совместить и грамотно построить. Объемные модели подобных фигур стали одним из упражнений на изобретательность и развитие пространственного воображения. Сегодня это – уже привычные объекты, варианты развертки которых можно встретить в Интернете.
23 февраля 2014 года в галерее «Тоннель» в МГХПА им. С.Г.Строганова открылась еще одна выставка из этой серии «IMPART-2014». Фактически речь идет теперь о художественном исследовании и «невозможных» фигур, и всевозможных оптических эффектов и иллюзий. В специфическом, «лабораторном» пространстве галереи разместилось более 100 работ. Современное прочтение известных в психологии зрительного восприятия фигур – треугольника Пенроуза, трезубца, комбинации по-разному выстроенных пространств лестниц, невозможные сочения внутренего и внешнего пространства – воплощено в различных материалах: от классических живописных и графических и до видео инсталляций, голографических боксов и эмалевых картин. Но главное свойство перечисленных композиций – их художественно-образный, философский подтекст. «Невозможные фигуры» дают нам понять, что окружающий мир устроен не так однозначно и просто, каким кажется. Научная картина мира меняется, она включает момент двойственности материи и энергии как одну из фундаментальных идей.
В работах художников, использующих эти мотивы, мы наблюдаем подобные переходы состояний одного пространства и формы в другие, перключения точек зрения, динамику восприятия, одновременность взаимополярных состояний.
Академик К.В.Худяков соединил в одном типе сложного голографического иллюзорного пространства «невозможные» фигуры и оптические эффекты.
Его композиции сочатают высокотехнологичные средства презентации и вечные темы и вопросы искусства: что есть Мироздание, что есть Человек.
Для академиков И.Колесникова и С.Денисова тема визуальеного парадокса решается фотографическими средствами, средствами видеопроекций.
Они фиксируют художественные акции, радикально меняюшие характер пространства – природного или искусственного.
«Невозможные фигуры» вошли в ткань сюжетных изобразительных композиций. Е.Матько и А.Агафонова показывает уже целую программу росписи храма, использующую мотивы известных «невозможных фигур» как метафору сакрального пространства.
А.Г.Пушкарев вводит зрителя в пространство регулярных орнаментов, однако эти поля оказываются также полны сюрпризов восприятия. На наших глазах одни элементы перерождаются в другие, неподвижные поверхности начинают пульсировать, возникают волны с разной амплитудой.
М.Кишев заставляет пульсировать цветовые оптические структуры в своих картинах, создающих сильный глубинный эффект.
Ю.Мерзликина и О.Побетова добавили к этим живописным и графическим эффектам игру отражений и преломлений в стекле, призмах и зеркалах.
Зеркальный объект – это тоже одна из граней проблемы «невозможности» и возможности в искусстве, загадка отражений и виртуальной реальности.
Нынешняя выставка, также как и весь проект IMPART-2014, включивший и конференцию, и издание сборника тезисов, и конкурс студенческого плаката, расширяет представление о творческих возможностях и художественном пространстве «невозможных» фигур за счет эффектов оптического искусства.
Оп-арт, используя в качестве элементов композиции растровые поля, орнаменты, контрастные дополнительные цвета, также порождает динамичные и визуально активные формы. Две области моделирования смыкаются, соединяются в этом своеобразном творческом направлении.
Оптические иллюзии, всевозможные зрительные эффекты, проекты «невозможных» фигур издавна привлекают внимание художников и дизайнеров. В этой области активно осваиваются как традиционные инструменты и технологии искусства, так и средства компьютерного моделирования. Работы художников и дизайнерские проекты провоцируют воображение, порождая необычные зрительные и пространственные образы. Подобные мотивы широко применяются в рекламе и проектах городской среды, музейных экспозициях и инсталляциях. Тема эта актуальна и для художественного и дизайнерского образования.

Лаврентьев А.Н.
Доктор искусствоведения, Проректор МГХПА им. Строганова

ВЫСТАВКИ международного проекта «Невозможное искусство. Оптические иллюзии. Впервые в России»

Государственный выставочный зал «Тушино»
Москва, апрель 2013

Государственная картинная галерея «Образ»
Калуга, октябрь 2013

МГХПА им. Строганова
Москва, апрель 2014

Саратовский государственный художественный музей им. Радищева
Саратов, октябрь 2014

Минский музей современного искусства
Минск, декабрь 2014

Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Псков, февраль 2015

Тульский музей изобразительных искусств
Тула, март 2015

СТРАНЫ участники проекта

Россия

Белоруссия

Украина

Испания

Дания

Швеция

Венгрия

Германия

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Рутерсвард Оскар

Винсенте Мевилла Сегуи

Томас де Бос

Худяков Константин
Куратор проекта,
Действительный член РАХ,
Заслуженный художник РФ

Кишев Мухадин
Действительный член Российской Академии Художеств (РАХ)

Малолетков Валерий
Действительный член РАХ,
Народный художник РФ,
доктор искусствоведения

Кузнецов Феликс
Член-кор. РАХ

Колесников Иван
Член-кор. РАХ, Засл. художник РФ

Денисов Сергей
Член-кор. РАХ, Засл. художник РФ

Мерзликина Юлия
Член-кор. РАХ

Победова Ольга
Член-кор. РАХ

Майоров Александр
Член-кор. РАХ, Засл. художник РФ

Бурганов Игорь
Член-кор. РАХ, Засл. художник РФ

Марков Константин
Вице-президент ТСХР,
Почетный член РАХ

Лиховид Георгий
Заслуженный художник РФ,
профессор

Колейчук Вячеслав,
Профессор,
лауреат Гос. премии РФ

Алексеев Владислав
Куратор проекта, создатель сайта

Матько Евгений
Автор идеи,
куратор проекта,
председатель секции ДИ

Агафонова Анастасия
Куратор проекта,
кандидат искусствоведения,
доцент, секретарь секции ДИ

Шпаковский Алексей
Член правления секции ДИ

Бондаренко Иван
член правления секции ДИ

Киреев Максим
Председатель секции Арт-Фото

Феодор Леонид
Заслуженный художник РФ

Стриженко Антон
Председатель МО МСХ

Мантулин Михаил
Президент Академии аналитического искусства

Пушкарев Александр
Профессор

Федунов Сергей
Кандидат искусствоведения,
профессор

Раков Дмитрий
Профессор

Лаврентьев Александр
Доктор искусствоведения,
профессор

Стоцкий Александр
Член правления секции ДИ

Татаринцев Олег
Профессор

Монина Татьяна
Доцент

Барбара Липп

Павлова Вера

Федько Мария

Дубинин Вадим

Старынкевич Арсений

Батишев Антон

Торок Мария

Демидова Елена

Топунов Андрей

Ерохова Ольга

Антонова Анастасия

Пэпушой Екатерина

Лонтани Полина

Павлова Люба

Демин Александр

Мантулина Алиса

Байданова Мария

Русакова Катерина

Зайчикова Людмила

Першина Екатерина

Пильстров Илья

Бондаренко Николай

Пастушков Вячеслав

Дударева Вера

Леонова Евгения

Белоусов Сергей

Юришан Георгий

Мухина Лана

Разумовская Ирина

Таллеров Вадим

Гулитов Юрий

Сусоров Игорь

Дуброва Вита

Сохач Анна

Власова Александра

Шипунова Лиля

Сомовская Ольга

Юрпольская Мария

Муратова Лиля

Аганесова Юлия

Банникова Римма

Гончарова Наталья

Козловский Юрий

Конфеткина Лиза

Краюшкин Артем

Павловская Светлана

Назарова Светлана

Новикова Катя

Сузюмов Дмитрий

Сычов Юрий

Дмитриева Вероника

Бычков Василий

Евстигнеева Ольга

Ильина Елена

Лексина Ольга

Конселидзе Ирина

Аюбова Амина

Бацев Дмитрий

Мамедова Виктория

Тихомирова Саша

Бузина Мария

Ходырева Марина

Зинчук Алексей

Татаринцева Ольга

АВТОР И КУРАТОР ПРОЕКТА
Евгений Матько

КУРАТОРЫ
Константин Худяков
Анастасия Агафонова

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
Александр Стоцкий

ФОТО
Алексей Филоненко
Галина Кутина