

Кари Хухтамо
в своей мастерской
2009

Kari Huhtamo
in his atelier. 2009

◀ Памятник возрож-
дению Лапландии.
1945–1955. 1977
Сталь. Высота 15 м
Рованиemi

◀ Memorial to
the Reconstruction
of Lapland. 1945–55
1977
Steel. Height 15 m
Rovaniemi

Тимо Вальякка

Чистая радость созерцания и постижения

Финский скульптор Кари Хухтамо – многоплановый художник, обладающий неиссякаемой энергией созидания. На протяжении многих лет его работы давали основания – как это ни парадоксально – для взаимоисключающих характеристик. И действительно, при анализе обширного творчества скульптора зачастую возникает ощущение, что ни одно определение само по себе не способно исчерпывающим образом определить суть его произведений. Хухтамо причисляли к художникам поп-арта, дадаистам, сюрреалистам, конструктивистам, мастерам кинетической скульптуры. В его работах присутствуют и мягкий юмор, и холодная элегантность, воплотившаяся в изысканных пластичных формах. Хотя Кари Хухтамо может считаться стопроцентным модернистом, его произведения убедительно свидетельствуют о том, что и в мощном потоке модернизма можно сохранить творческую индивидуальность. Осенью 2009 года в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу и в «Выставочном зале в Толмачах» откроется экспозиция под названием «Variatio Arctica Sculptura» – первый в России показ творчества ведущего современного скульптора Финляндии.

Кари Хухтамо родился в 1943 году в Рованиеми – столице Лапландии, расположенной в нескольких километрах от Полярного круга. Солнце на его родине летом не заходит, а зимой не восходит, воздух там чист, а деревья редки. Здесь визуально и мысленно можно уноситься очень далеко.

Рованиеми был сожжен дотла отступающими фашистскими войсками в 1944 году, на заключительном этапе Второй мировой войны. Детские годы Хухтамо совпали с восстановлением города, поэтому нет ничего удивительного в том, что именно его выбрали в качестве создателя «Памятника возрождению Лапландии. 1945–1955» (1977, Рованиеми). Устремленная в небо стальная конструкция «обеспечила» автору звание финского скульптора-авангардиста и статус реформатора монументальной скульптуры.

При знакомстве с работами Хухтамо становится ясно, что художник впитал в себя все неброское очарование просторов лаконичной лапландской природы. В чистых линиях его скульптур повторяются величественные пейзажи тундровых сопок и их отражение в глади озер. Суровая природа повлияла на бескомпромиссность мастера, и в этом он похож на своих сограждан – в северных широтах хлеб доставался тяжело, и они не привыкли сдаваться. Памятник возрождению края, оказавшийся в свое время самой радикальной монументальной скульптурой Финляндии, свидетельствует о том, что люди в Рованиеми живут не только прошлым, они привыкли смотреть в будущее.

В начале 1960-х Хухтамо переехал в Хельсинки, где получил художественное образование. В школе при Академии художеств Финляндии и в Хельсинкском университете прикладного искусства и дизайна он занимался у лучших преподавателей: классика дизайна Кая Франка, мастеров ваияния Каина Таппера, Хейкки Хайвоя, Оскари Яаухиайнена. После окончания учебы Хухтамо побывал в Италии и Франции, где в «сумасшедшем» для

Timo Valjakka

Kari Huhtamo:

The Pure Joy of Meditation and Comprehension

Avis Augures.
Веющая птица. 2009
Нержавеющая сталь

Avis Augures.
The Prophetic
Bird. 2009
Stainless steel

The Finnish sculptor Kari Huhtamo is a versatile artist endowed with an inexhaustible gift for creation. Paradoxical though it may seem, for many years his artwork aroused very different reactions from viewers. Indeed, his vast body of work often makes one feel that there is no single definition to be found that could embrace his art in its entirety. Huhtamo has been counted among the Pop artists, Dadaists, Surrealists, Constructivists, and Kinetic Sculptors. His works are distinguished by mild humour, as well as a glacial elegance crystallized in refined sculptural forms which seem to epitomize the energy of motion. Although one can hardly doubt that Kari Huhtamo is a *bona fide* Modernist, his works are evidence that an artist can preserve his individuality even amidst the powerful currents of Modernism.

In Autumn 2009 the Tretyakov Gallery will host Huhtamo's solo-exhibition "Variatio Arctica Sculptura" at its two main venues – at Krymsky Val and at the Tolmachi Exhibition Hall. It will be the first presentation of artworks of the leading Finnish artist in Russia.

Kari Huhtamo was born in 1943 in Rovaniemi, the capital city of the Lapland Province, a region on the border of the Arctic Circle. In Rovaniemi in summer the sun never sets, and in winter, never rises, but the air there is clean and trees are few. Here, visually and mentally, it is possible to be carried very far away.

At the same time, Rovaniemi is a city that was burnt to the ground by retreating German troops towards the end of World War II in 1944. Huhtamo was a child when Rovaniemi was being rebuilt, so there is nothing surprising about the fact that he was commissioned as the artist for the "Monument to the Reconstruction of Lapland in 1945-1955", now displayed in Rovaniemi. The skyward looking steel object, made in 1977, won Huhtamo recognition as a Finnish avant-garde sculptor, and the reputation of a reformer of monumental sculpture.

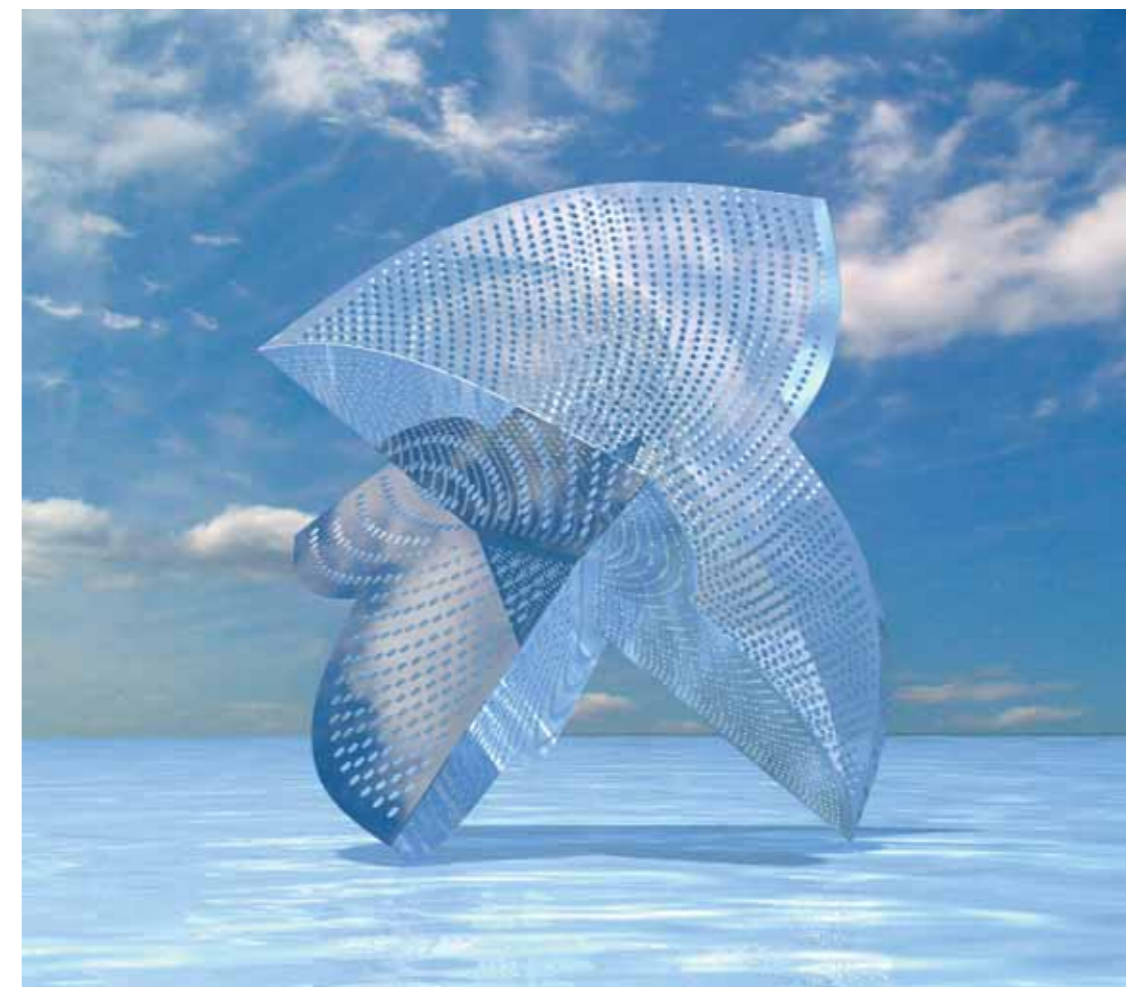
Huhtamo's sculptures seem to be soaked in the discreet charm of the vast tracts of Lapland's spare scenery. The neat lines of his sculptures echo the majestic unforested hills and their mirror images in the calm smooth surface of the region's lakes. The harsh natural surroundings and seasonal contrasts are reflected in Huhtamo's uncompromising stand, which is something he shares in common with other Finns: in the Northern country winning one's bread has always been difficult, and people never give up. And the monument to the region's revival, which, at the time it was created, seemed the most radical monumental sculpture in Finland, shows that the people of Rovaniemi do not live by the past alone. They normally look into the future.

In the early 1960s Huhtamo moved to Helsinki, where he studied art. At the Helsinki School of Industrial Art, as well as at the School of the Art Academy of Finland, he was mentored by the best teachers of the time: the classic of design Kaj Franck and the superb sculptors Kain Tapper, Heikki Häiväoja, Oskari Jauhiainen. After graduation Huhtamo visited Italy and France in 1968, Europe's "crazed" year: these trips connected him to the world of modern art.

At his show in the "Kluuvi" gallery in Helsinki in 1969, which was a huge success, Huhtamo displayed alongside his sculptures large photo collages imaging his creations in an urban setting, and one object – in accordance with the spirit of the times – was even placed in space!

The approach to an artist's work demonstrated at that exhibition was completely novel for Finnish art. Doing away with the notion of a sculptor as a hermit secluded in his studio, Huhtamo enlisted for the show the services of dozens of professionals from different fields.

Perhaps it is Lapland's sharp seasonal contrasts that make Huhtamo's art what it is. However, his art is never limited to traditional bi-polar duality; instead, it

embraces many notions that somehow or other conflict with one another.

The poetic intensity characteristic of his sculptures is brought about by the marriage of four elements: the language of form, bespeaking an organic nature; highly focused self-expression; cold materials; and execution involving the use of the most advanced technologies.

In spite of the application of industrial materials and the mathematic precision of his forms, Huhtamo's works bring to mind, first of all, the organic architecture of nature itself, whose main principles include a repetitiveness of certain elements, symmetry and practicability.

Often his sculptures resemble giant seeds, or seedpods burst open, which appear as if they have been brought to the Earth from outer space, from different planets, where stainless steel is replaced with chlorophyll and flowers never fade away.

Huhtamo's sculptures bring the viewer's attention back to the natural settings of the world around us: to the sun which hides behind trees in a summer evening, or to the first cold spells in autumn, or to a smooth water surface that overnight is skinned over with a thin ice crust reflecting a dim light.

These fleeting sensations, which Huhtamo has captured with his video camera as well, have been becoming more and more important for him in recent years. Starting from the 1990s, Huhtamo has been making use of a "studio in the

Дуэт. 2007
Нержавеющая сталь
Компьютерная графика
Олли Лаари

Duetto. 2007
Stainless steel
Virtual picture
by Olli Laari

taiga" in Hirvensalmi, amidst Finland's most beautiful lake region. In fact, the stillness and the quiet of the atelier helped bring about drafts of many of his large-scale statues created in recent years.

Huhtamo's art has close ties with Constructivism, with the artwork of Naum Gabo and Vladimir Tatlin, which is evident in one of his key works – "Monument to the Reconstruction of Lapland". The very fact that his solo-exhibition takes place at the Tretyakov Gallery in Moscow, in which the model of Tatlin's "Monument to the Third International" (1920) is a part of the Gallery's permanent exhibition, means much to Huhtamo.

In spite of the warm reception accorded to the artwork he had produced in Rovaniemi, the creator of contrasts, reluctant to limit his self-expression to pure Constructivism, moved on. Yet in the 1960s he got a taste of the mottle of Pop-art and the equivocations of Surrealism. At the same time he closely looked at the colourful biomorphous forms of Hans Arp and the frisky images of Joan Miró.

In the 1980s Huhtamo became interested in qualitatively new contacts with nature: no longer simply imitating it, the sculptor now shifted his focus to things that, though hidden deeply inside, represent universal natural structures and processes. Questioning the history of art and its present state was no longer a priority.

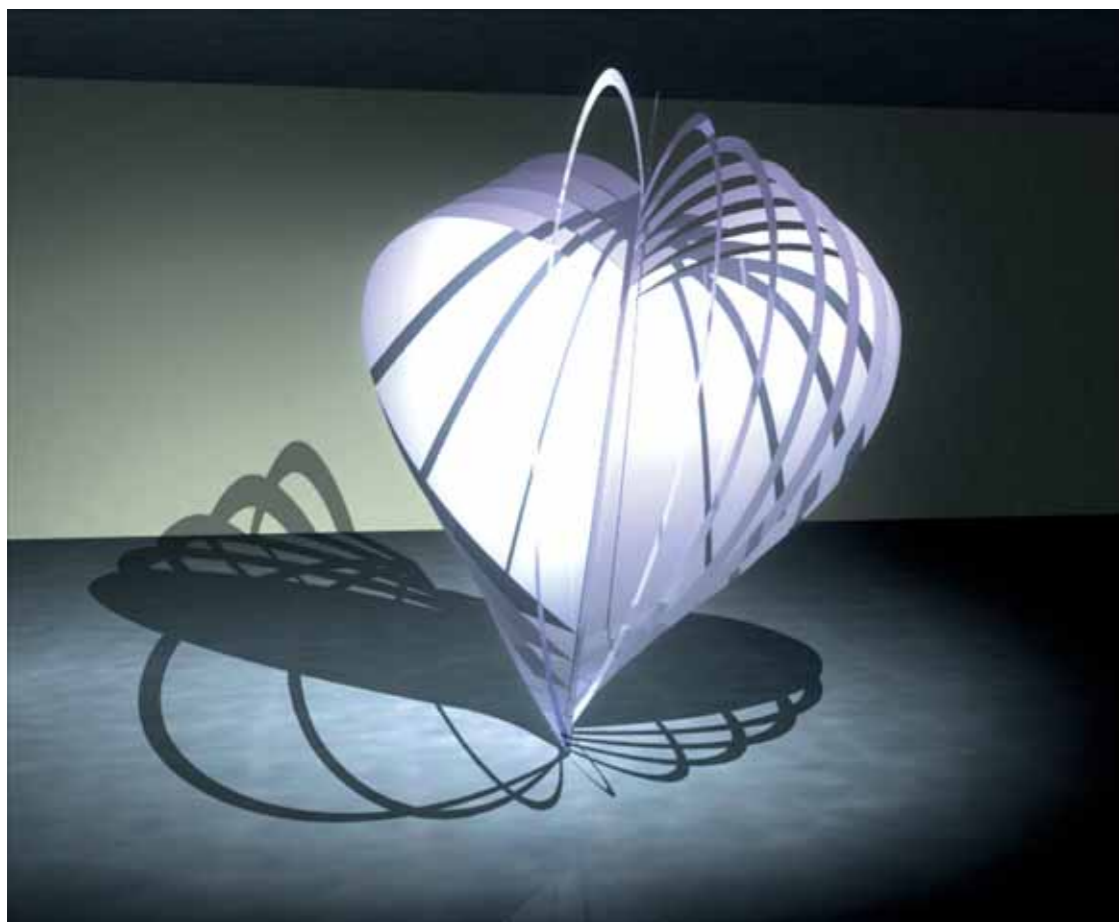

Стальной
мобиле. 2004
Нержавеющая сталь
Высота 5 м
Хельсинки

Mobile Steel. 2004
Stainless steel
Height 5 m
Helsinki

Ария 4. 1997
Нержавеющая сталь
Компьютерная графика
Коммо Торккели

Aria 4. 1997
Stainless steel
Virtual picture
by Kommo Torkkeli

In the late 1980s he added motion to his expressive vocabulary. Later Huhtamo created a number of giant mobile pieces (mobiles), which were movable and, in spite of their size and weight, appeared nearly immaterial. In the words of the architect Kirmo Mikkola, these pieces “glisten like a salmon’s flank, like a butterfly’s wing”.

It is the organic base of the form and the framework, together with the emotional impact, that distinguish Huhtamo’s works from the geometric neatness of Constructivism. They fill them with the external creative energy of the objects themselves, and this, in turn, prevents the sculptures from being confined to pure Modernism.

For Huhtamo steel is the most important material, at least for the final finishing of his works. He uses acid-proof stainless steel, preferring the grades whose surface can be burnished into a mirror-like shine. The reason behind the preference for steel is simple: “I want for my sculptures an absolutely perfect surface, and there is no other way to ensure it,” says the sculptor.

Cut up as if by a knife, buffed to full gloss, and sensitive to any exterior irritant, the steel, at first glance, appears as if it exists outside time and historical context. It seems to mirror nothing but the unremitting and never-ending moment of the “now”. And yet, the steel provokes mental associations related both to the history of culture and our everyday experience.

Huhtamo’s art reflects the tradition of Modernist modeling, such as it was at the turn of the millennium – the sculptures created in this vein seem to have some common features. The most conspicuous shared features include the way of constructing art objects instead of traditional sculpting or chiseling, and the condensing of a form to a single conceptually indivisible unit.

Other shared traits include rejection of statues imaging humans as an ideal sculpture. The late Modernist sculptures do not emulate the achievements of antique sculpture, but rather search for themselves within their time and their natural forms, materials and processes. Such sculpture can be massive without being a monument. This is a holistic sensation which has stepped down from the pedestal into the space shared with the viewer.

The shared traits also include the language of form free of excessive detailing, and the execution that heeds the specific quality of the material used.

Huhtamo makes considerable use of industrial technologies; this is why his works have a “non-man-made,” cosmic look. Although Huhtamo’s sculptures bespeak the influence of Modernist artists of the 1900s and the barebones works of Minimalists who followed in their footsteps in the late 20th century, they still show that the sculptor distances himself

Европы 1968 году приобщился ко всему тому, что происходило в мире современного искусства.

На выставке в галерее «Клууви» (Хельсинки, 1969), принесшей Хухтамо грандиозный успех, наряду со скульптурами были представлены масштабные фотомонтажи, в которых автор разместил свои произведения в городском пространстве, а одно – в духе времени – даже в космосе. На этом показе он продемонстрировал совершенно новый для финского искусства тех лет подход к творчеству, опровергнув утвердившееся представление о художнике, работающем в уединении в собственной мастерской. Идеи скульптора были воплощены благодаря коллективным усилиям десятков профессионалов в различных областях.

Искусство Хухтамо – это искусство контрастов. Возможно, причина тому – резкая смена времен года в Лапландии. Однако в отношении его произведений нельзя говорить о традиционном двухполюсном дуализме: в них заключено множество понятий, так или иначе противоречащих друг другу.

Присущее скульптурам финского мастера поэтическое напряжение рождается на стыке четырех составляющих: формального языка, оперирующего природными формами; до предела сконцентрированного самовыражения; холодности металла и использования самой современной технологии.

Несмотря на применение промышленных материалов и математическую выверенность форм, творения Хухтамо в первую очередь ассоциируются с естественной «архитектурой» самой природы, основные принципы которой – повторение определенных элементов, симметрия и целесообразность. Часто работы мастера напоминают гигантские семена или разорвавшиеся стручки растений, словно занесенные на Землю с иных планет, где нержавеющая сталь заменяет хлорофилл, а растения цветут вечно.

Скульптуры Хухтамо ненавязчиво возвращают к миру, существующему вокруг нас: к солнцу, скрывающемуся за деревьями летним вечером, к первым осенним заморозкам или к тому, как совершенно гладкая водная поверхность за ночь покрывается тонкой ледяной коркой, отражающей матовый свет. Подобные мгновенные впечатления, зафиксированные мастером на видеокамеру, становятся для него все более значимыми.

В 1990-х у Хухтамо появилось «таежное ателье» в Хирвенсалми – красивейшем озерном регионе Финляндии. Именно там, в тишине и покое, родились многие ранние эскизы масштабных скульптур, созданных художником в последние годы.

В искусстве Хухтамо прослеживаются тесные связи с конструктивизмом, например, с творчеством Наума Габо и

Владимира Татлина. Для него чрезвычайно важно то, что работы, отправляющиеся на выставку в Третьяковскую галерею, встретятся там с находящейся в постоянной экспозиции моделью «Памятника III Интернационалу» Татлина.

Ночной свет. 2008
Нержавеющая сталь
Компьютерная графика
Олли Лаари

Lux Nocturna. 2008
Stainless steel
Virtual picture
by Olli Laari

Однако создатель контрастов не пожелал ограничивать свое самовыражение чистым конструктивизмом. Еще в 1960-е годы Хухтамо соприкоснулся с пестротой поп-искусства и неоднозначностью сюрреализма. Тогда же он внимательно изучал красочные биоморфные формы Ханса Арпа и игривые образы Хуана Миро.

В 1980-е Хухтамо заинтересовался качественно новыми контактами с природой. Он пытался проникнуть в то, что скрыто, глубоко, но являет собой универсальные природные структуры и процессы. Полемика с историей искусства отошла на дальний план.

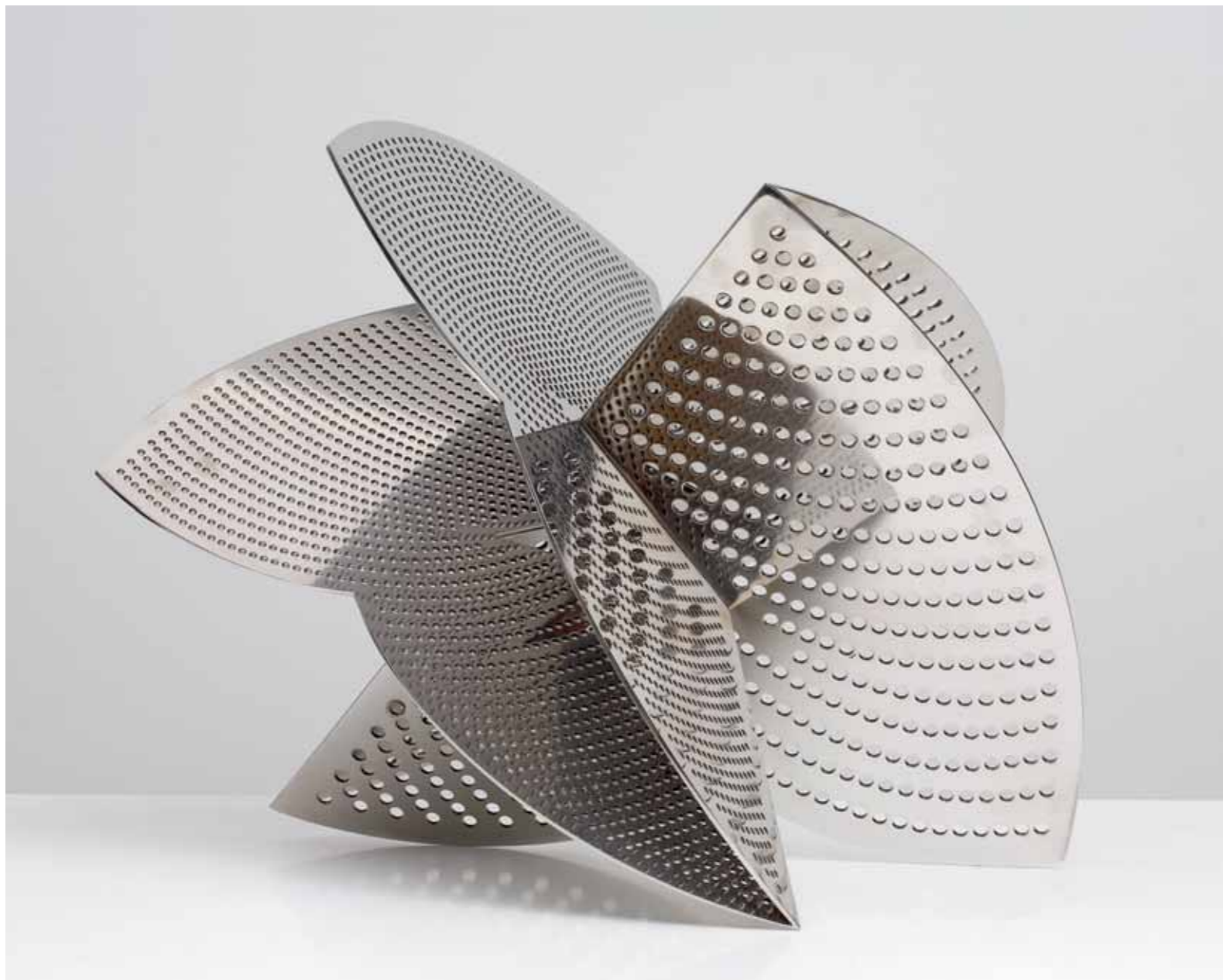
В конце десятилетия арсенал скульптора пополнился новым выразительным средством – движением. Впоследствии он создал множество огромных перемещающихся в пространстве мобильных объектов (мобиле), которые, несмотря на внушительные размеры и массу, производят впечатление почти невесомых. Выразаясь словами архитектора Кирмо Микколы, они

«сверкают, словно бок лосося, словно крыло бабочки».

Именно органическая основа формы и конструкции, наряду с эмоциональным воздействием, отличает работы Хухтамо от произведений конструктивизма с присущей им геометрической чистотой. Скульптуры финского мастера наполнены некоей внешней созидательной энергией самих конструкций, что не позволяет им оставаться лишь в зоне чистого модернизма.

Важнейший материал для Хухтамо – кислотоупорная нержавеющая сталь. Он предпочитает те сорта, поверхность которых можно отшлифовать до зеркального блеска. Причина выбора проста – «добиться совершенно безупречной поверхности, а иным способом этого не достичь», – поясняет автор.

Словно разрезанная ножом, отполированная до зеркального блеска, чутко реагирующая на все раздражители окружающей среды сталь на первый взгляд производит впечатление существующей вне времени и вне исторического контекста – ее поверхность, казалось бы, отражает только непрерывный, бесконечно длящийся настоящий момент. Вместе с тем она рождает ассоциации, связанные как с историей культуры, так и с повседневным опытом каждого из нас.

Народная песня. 2002
Раскрашенная сталь
Больница Оулу

Kansanlaulu
Mobiles. 2002
Coated steel
Hospital Oulu

Дуэт 2. 2009
Нержавеющая сталь

Duetto 2. 2009
Stainless steel

from both tendencies and achieves a perfect purity of the art object, which, to quote Robert Morris, creates “a maximum resistance to perceptual separation”.

Huhtamo’s works never reference themselves, or the story of their creation. They have the faculty of bringing into play the most diverse chains of association and so can appreciably enlarge their creative base. This base is their pool of strength and the source of their power to throw the viewer off balance, again and again — the power indispensable for an artist such as Huhtamo. Time does not corrode stainless steel, nor does it seem to corrode his sculptures. They do not always lend themselves to immediate apprehension — instead, you can watch them for hours.

Huhtamo usually sketches his works by hand, and elaborates them on a computer. In many cases, Huhtamo’s adumbrations are scissored paper cutouts, which he then fleshes out on a drafting desk. While working the outlines of his future

sculptures into a final, perfect shape, he puts together photo collages and creates animations featuring the works in the making in an ideal space full of light and free of time, place, weight of the material or precise size. In this way, he can gauge the main parameters of his pieces before the production stage and accurately estimate the proportion between their size and the space around.

This modeling is not of the sort that gets accomplished in the quiet privacy of an artist’s studio. The final finishing stage calls for first-class workrooms and the labour input of many relevant professionals.

This requires from the artist the faculty to walk along the edge of a craft where the impossible becomes the possible. Huhtamo’s computer stores in its memory outlines of projects that cannot be realized before the necessary technologies are in place.

Huhtamo’s art provides employment for a considerable group of professionals in different fields, from metal grinders to computer programmers and various other

collaborators. Yet, technical perfection is not an end in itself for the artist.

The production of his sculptures, remarkable for their architectonic precision, involves the use of most advanced technologies, and yet the viewer’s attention gets easily drawn away from the objects themselves to the physical and, also, spiritual space that materializes around them.

Cold steel becomes warmer when it morphs into the smooth and sensuous curves typical of Huhtamo’s art. The heavy weight of the object dematerializes and the material loses its heft, when the stream of light gets split, reflected and multiplied in the apertures and grids in the steel facade and creates around it the ever changing lacework of light and dark. Huhtamo’s art captivates like a beautiful and rare natural occurrence — for instance, ice melting under the Spring sun or a salmon emerging from river rapids. Ultimately, the moments spent beside his sculptures become filled with the pure joy of meditation and comprehension.

Искусству Хухтамо присущи особенности модернистской скульптуры рубежа тысячелетий, которой, по-видимому, свойственны некоторые общие черты: конструирование, заменившее традиционное ваение; концентрация формы до одной понятию неделимой единицы; отказ от изображения человека, т.е. от памятника как идеального образца скульптуры. Произведение эпохи позднего модернизма не копирует достижения античности, а «ищет себя» в своем времени. Скульптура может быть масштабной, но не становится монументом; она «сходит с пьедестала» и оказывается в общем со зрителем пространстве, благодаря чему достигается целостность ее восприятия. К объединяющим чертам относятся также формальный художественный язык, лишенный излишней детализации, и уважительное отношение к специфическим свойствам материала. Характерным является применение промышленных технологий, благодаря чему создается впечатление чего-то нерукотворного, космического.

В своих работах Хухтамо отдает дань и модернистам начала 1900-х, и следовавшим за ними минималистам конца столетия, но совершенно четко дистанцируется от присущего модернизму минимализма, от стремления к чистоте произведения, которое, цитируя Роберта Морриса, «выражало бы только что-то одно».

Творения Хухтамо никогда не являются ссылкой на самое себя или на историю своего возникновения. Вызывая разнообразные цепочки ассоциаций, они значительно расширяют креативный базис зрителей, из которого «черпают силу». В этом кроется способность финского мастера снова и снова заставить зрителя врасплох — качество, которое для такого автора, как Хухтамо, незаменимо. Нержавеющая сталь не подвержена воздействию времени, но, думается, этими же свойствами обладают и его произведения. Вовсе необязательно, чтобы их смысл раскрывался с первого взгляда — эти скульптуры можно созерцать бесконечно.

Хухтамо создает черновые варианты своих работ вручную и доводит их до завершения с помощью компьютера. Первые штудии зачастую изготавливаются из бумаги, а затем уточняются на чертежном столе. Одновременно с доведением форм своих скульптур до искомого совершенства мастер готовит представляющие их фотомонтажи и анимационные фильмы, в которых модели размещаются в наполненной светом идеальной среде, где не существует ни определенного времени, ни конкретного места.

В творческий процесс Хухтамо вовлекает специалистов в различных областях — от программистов до металлошлифовщиков. Окончательная отделка работ предполагает наличие пер-

воклассных мастерских и вклад многих профессионалов. Ваение такого типа требует умения работать на той грани мастерства, когда невозможное становится возможным. В памяти компьютера Хухтамо хранятся проекты, реализация которых осуществится только тогда, когда будут найдены необходимые технологические решения.

Несмотря на использование самой передовой технологии, поражающей точностью расчетов, техническое совершенство — не главное для художника. От созерцания его объектов зритель легко переходит к восприятию физического и одновременно некоего

духовного пространства, существующего вокруг них.

Холодная сталь становится теплее, когда в ней воплощаются плавные и чувственные линии, присущие искусству Хухтамо. Потоки света, проходя через вырезанные в стальной поверхности отверстия и решетки, создают постоянно меняющиеся узоры света и тени. Творения Хухтамо завораживают, как тающий на весеннем солнце лед или выпрыгивающая из воды на речных порогах семга. Мгновения, проведенные возле этих скульптур, оказываются наполненными чистой радостью созерцания и постижения.

