

Даудова Ф.Х.,
доцент кафедры «Архитектура»
Грозненский государственный нефтяной технический университет
Россия, г. Грозный

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ СИМВОЛ ИСКУССТВА

Аннотация. Статья посвящена картине Казимира Малевича «Черный квадрат». Его называют черным квадратом, однако он совершенно не чёрный и далеко не квадрат. Манифест в чистой форме и один из величайших символов в искусстве. Или это игра со зрителями и паразитирование на модных тенденциях? Что такое черный квадрат?

Ключевые слова: искусство, Малевич, символизм, супрематизм, черный квадрат, реализм.

The article is devoted to the painting "Black square" by Kazimir Malevich. It is called a black square, but it is not black at all and is far from a square. A Manifesto in its purest form and one of the greatest symbols in art. Or is it a game with the audience and parasitising fashion trends? What is a black square?

Keywords: art, Malevich, symbolism, suprematism, black square, realism.

Черный квадрат – символ искусства. Тяжело найти человека, который никогда не слышал об этой картине. И я знаю о чем думал каждый из вас, когда впервые увидел эту картину. Это или шутка такая, или же художник был полным бездарем. Ведь любой дурак может нарисовать такое. Правильно?)

«Я говорю всем: бросьте любовь, бросьте эстетизм, бросьте чемоданы мудрости, ибо в новой культуре ваша мудрость смешна и ничтожна. Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Вы в сетях горизонта, как

рыбы! Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу. Спешите! — Ибо завтра не узнаете нас».

Казимир Малевич,

От кубизма и футуризма к супрематизму

К самому автору и к его художественным навыкам мы вернемся чуть позже. Малевич умел рисовать и сперва разберёмся почему он начал рисовать именно так. Крайне условно. Все изобразительное искусство можно поделить на две категории:

- подражательное – когда важно воспроизвести как можно более достовернее и подробнее реальность;
- смысловое – когда любыми сходствами с реальностью можно пренебречь ради самой идеи.

Разумеется, большинство произведений находится где-то посередине этой линии. Либо поближе к одной из его сторон, поскольку чистое проявление одного или другого это большая редкость и не встречается в искусстве.

Если мы вспомним одни из первых в истории произведений искусства – венер палеолита, мы столкнемся с доминированием смысла над обликом. Эти женщины обезличены, в них вообще невозможно узнать кого-то конкретного. Однако они являют собой символ женственности. Это воплощение идеи, для которой не так важно подражать действительности. Это почти чистый символ.

Рис. 1. Палеолитические Венеры.

С другой стороны раз уже заговорили о скульптуре – у нас есть потрясающие римские скульптурные портреты, где символизм сведен почти до нуля. Зато есть подражание действительности. И если внимательно взглядеться в эти лица они словно живые.

В течении всей истории искусство склонялось то к одной, то к другой стороне, этой шкалы попеременно вознося то символизм, то реализм.

Иконопись отличный пример символизму в ущерб подражанию. Если присмотреться к иконам мы заметим один весьма занятный нюанс- обратную перспективу. Обычно предметы на заднем плане рисуются меньше предметов на переднем и линии как бы сходятся на горизонте что имитирует то, как мы видим окружающий мир. В иконописи мы сталкиваемся с обратной перспективой, когда линии сходятся не на горизонте, а на зрителе. И предметы на заднем фоне иногда оказываются больше предметов на переднем фоне. Лица святых обезличены, они лишены эмоций и отображают скорее всего символ чем конкретного человека. Важно дать понять зрителю что и он смотрит в другой мир и акцентировать его внимание на определенных деталях и мне, кажется, иконопись надо рассмотреть в другой статье отдельно слишком сложный и разносторонний жанр изобразительного искусства.

Есть и очень реалистичные картины, смысловой посыл которых минимален, однако само подражание действительности, ее отображение поистине восхищают. Вот вам пример который вы могли видеть в Эрмитаже Франс Снейдерс «Рыбная лавка». Смотря на эту картину, буквально

чувствуешь запах рыбы. И вернее даже не запах, а смрад. Все проникнуто динамикой и от каждого элемента ждешь движения.

Рис. 2. Франс Снейдерс «Рыбная лавка», 1620 год. Эрмитаж.

Стоит понимать, что изобретение фотографии внесло существенные корректировки в движение искусства по данной шкале - от подражания к символам. Ведь в точке А где находится максимальный реализм картины, стало просто невозможно превзойти снимок фотоаппарата. И вот многие художники решили идти от противного и начали двигаться в ином направлении. Направление кубизм – это направление пыталось как можно дальше уйти от подражания действительности и реальности. Зачем изображать предмет, когда его можно разбить на множество фигур и изобразить их. Но все-таки взор кубизма направлен на реалистичность. И пусть не всегда, но кубисты тоже рисовали предметы реального мира, только перенося их через фильтры собственного восприятия.

Так что же такое ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ!?

И в данной шкале он символизирует точку В то есть точку невозврата максимальный символизм. То есть тот момент, когда старое искусство умерло и родилось новое. Когда в стремлении изобразить нечто совершенно оторванное от действительности художник попадает в абстракцию. Однако и тут не так все просто. Стоит отметить, что Малевич не первый кто придумал нарисовать квадрат чёрного цвета и выдать его за законченное произведение. До него так же были Роберт Фладр «Великая тьма» 1614 год, Верталь «Вид на

Ло-Хог9ночной эффект)», Гюстав Доре «Сумеречная история России» 1854 год, Пол Билход «Ночная драка негров в подвале», 1882 год, Альфонса Алле «Битва негров в пещере глубокой ночью», 1893 год.

Как уже было сказано ранее Малевич очень хорошо умел рисовать и это становится понятно, когда начинаешь смотреть его ранние работы. Кубизм, претендовавший на новый виток в искусстве, частично изжил себя, да и полного символизма как-то не получалось. Казимир не первым нарисовал квадрат черного цвета, однако именно он смог подать ему верный смысл. И вообще сделал это вовремя именно тогда, когда открылась новая ниша в искусстве. Занятно что черный квадрат не черный и не квадратный. Ни одна из сторон четырехугольника не параллельна ни одной другой ее стороне, и ни одной из сторон квадратной рамке. А черный цвет результат смешения разных красок среди которых не было черного цвета.

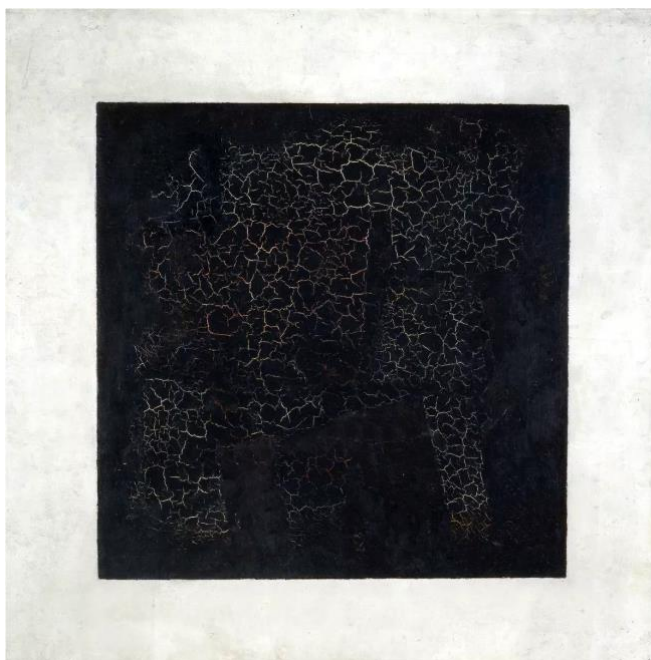

Рис. 3. Черный квадрат, Казимир Малевич

Художник готовил картину к последней футуристической выставке 0.10 и говорят не очень успевал и видимо замазал все к чертям. Это утверждение подтверждается и тем, что при рентгеновском исследовании картины под вторым слоем картины обнаружили второй с другим изображением.

«Новый взгляд на самую знаменитую картину русского авангарда. Под черным квадратом Казимира Малевича скрывается несколько изображений» -

об этом открытии ученые объявили в дни юбилея, столетия начала показа полотна в 20017 году. Ученые выяснили что под черной краской есть ироничная надпись и цветные композиции.

«Он работал с геометрическими фигурами, на полотне видны прямоугольники, трапеции, разделенные на части возможно части колеса» - так утверждает Екатерина Воронина, искусствовед-технолог.

Жаль, что мысли самого Малевича реконструкции не поддаются может у него просто напросто не было чистого холста и новые работы он писал поверх старых. А может быть между всеми тремя изображениями есть связь. Вдруг это путь к нулю форм через разные стадии, как мы сегодня сказали бы обнуление. И, как бы то ни было, исследователи утверждают, что самое загадочное полотно 20 века Малевич написал не спонтанно – это выстраданная и продуманная художником работа.

Картину на выставке повесили в так называемый красный угол — это место, где в православной культуре было принято вешать икону. Черный квадрат в красном углу это не выпадки в сторону религии. Повесив свою картину именно в то место, где должен был находиться символ святости Казимир обозначил новый символ в искусства. Искусство беспредметного и оторванного от реальности. Все что было раньше хоть в какой-то мере опиралось на реальный мир подражало ему и по-своему интерпретировало. Черный квадрат не из этой компании ему наплевать на предметность и реализм. Да и полное название картины «Черный супрематический квадрат» а слово супрематизм означает высший. Высшая степень искусства, его ярчайшее проявление. Я понимаю, насколько абсурдным может это казаться. Легко ценить классическое искусство и восхищаться теми же римскими скульптурными портретами или картинами Рембрандта. Не поймите меня неправильно они действительно потрясающие и их проще понять. Когда художник проявляет мастерство в подражание реальности и способности красиво показать то, что у него в голове легче оценить это как достойную работу.

Абстрактное искусство достаточно сложное оно гораздо глубже чем может показаться на первый взгляд. Да в этом направлении много «последователей» в кавычках, которые влились в струю и ни обладая ни талантом, ни идеей. Только не стоит грести всех в одну кучу.

Понимание так называемого современного искусства требует от зрителя немалого бекграунда. Немало найдется тех, кто, увидев полотна Тициана признает в них шедевры. Вам может нравиться или не нравится живопись эпохи возрождения. Однако объективно она красивая. То самое подражание реальности тут отточено и показано в ярчайших точностях и красе. И да каждый яркий профессор согласится с эстетичностью подобного искусства. Тут не нужно знать предшествовавшую историю или особенности эпохи из которой вышла картина. И в то же время сложно понять красоту абстрактного импрессионизма, о котором писалось выше. Равно как и поп-арт, кубизм и прочее. Не понимая историю США в 20 веке, вы никогда не сможете оценить историю Роя Лихтенштейна, не зная ничего из жизни Пикассо вы никогда не поймете почему он нарисовал авиньонских девиц, равно как и не оцените картины Фриды Кало, не зная контекста ее жизни. Авангардное искусство требует большего понимания и более глубокого зрителя. Нельзя просто так взять и нарисовать чёрный квадрат сделав его известным. Ведь мы сами видели, что Малевич был не первым кто это нарисовал. Но именно он придал нужный контекст этому произведению. Он сумел обозначить конец классического искусства и точку невозврата.

Черный квадрат — это не та картина, в которую можно всматриваться часами. Я вообще не совсем уверена можно ли считать черный квадрат картиной. Для Малевича это был прежде всего манифест – символ его идеи о новом беспредметном искусстве, в котором первостепенен смысл и идея. Это искусство, в котором главный инструмент не кисти и краски, а мысль автора. Всего Малевич изобразил свое детище три раза и еще одну копии картины сделал его учениками. У автора так же есть черный круг, черный крест и вообще супрематизм его главный вклад в искусство.

Черный квадрат настоящее явление, в искусстве которое как показывает история могло быть воспринято только людьми 20-го века. Современное искусство контекстно, оно требует понимания и открытости. Не всегда эстетично и не для широких масс. Но если попытаться его понять вам откроется удивительный мир.

Использованные источники:

1. Малевич К. Супрематизм. 34 рисунка. Витебск: Уновис, 1920.
2. Малевич К. «От кубизма к супрематизму» (Пг., 1916) и «От кубизма и футуризма к супрематизму» (М., 1916).
3. Шатских А.С.Трактаты и лекции первой половины 1920-х годов, Москва «Гилея» 2003
4. Малевич К. От кубизма и футуризма к супрематизму,
5. <https://www.livelib.ru/book/1001271609-ot-kubizma-i-futurizma-k-suprematizmu-kazimir-malevich>
6. Малевич К. Мир как беспредметность, 2016, Эксмо
7. Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика Казимир Малевич, 2013, свое издательство.
8. Казимир Малевич. Собрание сочинений в 5 томах. Том 4. Трактаты и лекции первой половины 1920-х годов. С приложением переписки К. С. Малевича и Эль Лисицкого (1922 - 1925) (сборник), 2003, Гилея.
9. Черный квадрат. О себе Казимир Малевич, 2015. Эсмо.