

Казимир Малевич ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ

23 февраля – это день рождения одного из самых известных русских художников-авангардистов Казимира Малевича.

Первые 30 лет двадцатого века были полны самыми бурными событиями. И эти события касались самых разных сфер жизни: и жизни общества, и политики, и науки, и искусства, и быта, и технологий, всего-всего. Если мы будем говорить об искусстве, то здесь, конечно, взрыв новых художественных течений: кубизм, футуризм, кубофутуризм, абстракционизм, лучизм и так далее, – все названия, почти все, заканчивались на *-изм*. И в середине двадцатого века решили все эти направления объединить вместе и назвали это направление *авангардизм*.

Вот Малевич тоже был одним из авангардистов. Он был создателем своей концепции, своего направления, которое называлось *супрематизм*. Посмотреть, кто же были эти художники-авангардисты и что они сделали, вы можете, если придёте в Третьяковскую галерею на Крымском Валу в раздел искусства 20-го века и посмотрите там, какая это огромная ценная коллекция. Ну, если вы смотрели наш ролик про Третьяковскую галерею, вы уже знаете, что это за место.

Русские художники-авангардисты провели настоящую революцию. И если мы сегодня посмотрим на жизнь вокруг нас, то это будут всё результаты этой революции. Дизайн, реклама, предметы быта, современная архитектура – всё, что сегодня нас окружает, это всё сделано благодаря тем изменениям, которые внесли в искусство художники-авангардисты. Ну вот, что далеко ходить, даже чашка, из которой я пью, – это не чашка, это кружка. А раньше из кружек никто не пил. Ну и дизайн, вы видите, это – Малевич.

Для того чтобы понять, какую революцию произвели авангардисты, нужно сравнить их искусство с традиционным привычным нам реалистическим искусством. И вот я вам могу показать картины, в реалистическом стиле написанные, которые висят у меня дома. У них обязательно есть сюжет, у них обязательно есть композиция. Вот море – это предмет изображения. Как оно красиво написано! Вот другая картина, где художник Милорадович показал свою квартиру на Мясницкой улице, где он жил, свою мастерскую, здесь сидят два мальчика. Это всё предметы, которые нам понятны, которые мы узнаём. Ну вот это, особенно маленький такой этюд, он показывает нам район Москвы Чистые пруды. Ну и сейчас, да, там мало что изменилось. Это предметы, которые изображает художник-реалист. Он изображает узнаваемые предметы, он как бы пытается как можно лучше скопировать окружающий мир. Вот это подход традиционного реалистического искусства.

Такую живопись авангардисты называли предметной живописью, потому что здесь есть реальные предметы: пруд, деревья, дети, окно, цветы, ну и так далее. Вот эту предметную живопись такой художник-авангардист, как Малевич, абсолютно отрицал. И большинство художников-авангардистов такую предметную живопись отрицали. И отрицали они её прежде всего потому, что она совершенно не соответствовала тому миру и тому времени, в котором они жили.

Не забудем, что в это время шла в Европе и в России страшная Первая мировая война (1914–1918). Не было в мире никакой стабильности, никакой устойчивости, никакого спокойствия. И этот мир, к которому все привыкли, он разрушался у людей на глазах. И вещи, и предметы, которые составляли этот мир, они тоже разрушались, они как бы распадались на части. И молодые художники пытались это показать с помощью новых художественных средств. И революция, которую сделали художники-авангардисты, она заключалась прежде всего в том, что они отказались копировать окружающий мир и подражать ему. Они хотели создавать свой, абсолютно новый, ни на что не похожий, мир.

Малевич говорил: “Живописцы должны бросить сюжет и вещи, если хотят остаться живописцами”. Почему? Малевич говорил: “Сколько бы мы ни распределяли мебель по комнатам, мы их не увеличим и не создадим их новые формы. И сколько бы ни писал художник лунные пейзажи, коров и закаты – это будут всё время одни и те же пейзажи, коровы и закаты”. Он даже говорил, что копировать природу и повторять природу, это то же самое, что воровать у природы. Революционное искусство Малевича, созданное им направление *супрематизм* и, собственно, его картины сегодня можно увидеть в собрании классического русского искусства двадцатого века.

Музей, с которым вы уже знакомы, это музей Третьяковская галерея. Вот мы сюда пришли, чтобы показать вам, что “Черный квадрат” находится здесь, висит в этом зале, посвящённом Малевичу. Если вы внимательно посмотрите на картину “Черный квадрат”, она не идеальный квадрат, у неё неровные стороны. И это было сделано, конечно, Малевичем специально. Малевич не рисовал свою картину чисто чёрной краской, он был настоящий художник, поэтому это была смесь красок. Там были красные, чёрные, разные цвета он использовал для создания вот этого глубокого чёрного цвета. Но если вы посмотрите внимательно, то там есть трещины на этой картине. Это не абсолютно ровный, как напечатанный, чёрный квадрат. И это всё нам говорит о том, что это всё-таки художественное произведение.

Искусство, которое существовало до футуристов, до Малевича, до 20-го века... Искусству, собственно, было доступно всё. Искусство могло изобразить всё. Если искусство может всё, искусство есть всё, то искусство может быть *ничего*. Всё многообразие можно представить в виде этой чёрной дыры. Но на самом деле не дыры, а квадрата. Казалось, что после “Чёрного квадрата” путь искусства и путь живописи закончен. Ну, если мы с вами ещё раз посмотрим на эту картину, то в общем можно это и признать. Никаких положительных эмоций, когда зритель смотрит на эту картину, он не испытывает. Это депрессивный чёрный цвет, который в нашей культуре всегда вызывает самые негативные ассоциации. Это цвет скорби, печали, депрессии и так далее. Перед нами очень чёткая геометрическая форма, которая даже в природе не существует, – квадрат. И поэтому – где в этой форме красота? Где в этой форме фантазия? Где в этой форме можно найти мастерство художника?

Все те положительные и радостные эмоции, к которым мы привыкли, когда смотрим на красивое произведение искусства, – всего этого при взгляде на “Чёрный квадрат” мы, конечно, не испытываем. Зритель должен только умом понимать идею художника, которую он вложил в эту картину, в этот чёрный квадрат. И это абсолютно такое новое предложение от художника. Зритель к нему не привык, и ему это странно – включать свой разум, когда он смотрит на произведение искусства. Это очень непривычно, это очень

трудно, поэтому я думаю, люди... их первое желание сказать: “Нет, мне это не нравится, это плохо, это не картина. И вообще я не знаю, что это такое. Я тоже так могу нарисовать”. Это реакция на чисто эмоциональном уровне. Для того чтобы пойти дальше этой естественной человеческой реакции, нужно немножечко узнать, а что, собственно, имел в виду Малевич и почему он пришёл к этой идее.

Малевич говорил, что в “Чёрном квадрате” он дошёл до нуля и даже больше – он зашёл за ноль. Но самое удивительное, что эта нулевая точка, эта нулевая отметка дала Малевичу тот импульс и тот толчок, который послужил дальнейшему развитию его творчества. Посмотрите, в соседнем зале находятся работы, которые Малевич написал уже после “Чёрного квадрата”, работы двадцатых и начала тридцатых годов. И на этих картинах мы уже видим не только геометрические формы, которые Малевич так любил – треугольник, круг и квадрат, и всё в чёрно-белом цвете, – нет, здесь уже есть и геометрические формы, здесь появился цвет, его очень много, и здесь появились даже условные фигуры. Скажу больше, в самом конце своей жизни Малевич снова стал писать картины в реалистическом стиле. То есть он вернулся к тому, что он так яростно отрицал в начале своего творчества. И вот это – один из автопортретов Малевича, который написан не только в реалистическом стиле, но который даёт нам явную ассоциацию с картинами итальянского Возрождения. Это удивительный пример развития творчества, развития человека. Это пример, который даёт нам надежду на то, что даже из самой чёрной дыры, даже из самого мрачного и депрессивного “чёрного квадрата” всегда возможно движение вперед и развитие.

Ну и закончить я хотела на том, что надеюсь, что вы узнали больше о том времени, когда жил и думал, и писал Малевич, и что теперь его картина “Чёрный квадрат” не представляется вам такой непонятной и загадочной.

Буду рада, если вы напишете, помог ли вам мой ролик разобраться с Малевичем и с его “Чёрным квадратом”. Но я очень надеюсь, что помог. Ну напишите. Счастливо!

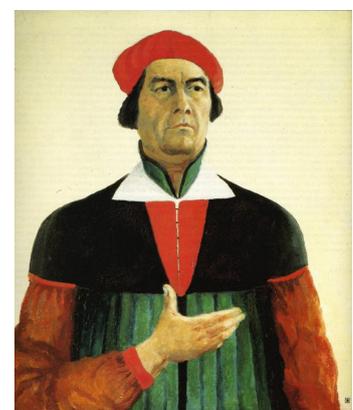
А. Петанова

Казимир Малевич, 1916,
Супрематическая композиция. Фото.
Public Domain. Wikimedia Commons

Казимир Малевич, 1911-1912,
Крестьянка с вёдрами и ребёнком. Фото.
Public Domain. Wikimedia Commons

Казимир Малевич, 1933, Автопортрет.
Фото. Public Domain. Wikimedia Commons

