

Черный квадрат как метафора столетия

Авангард. Урок 3.

Байкалова Л.С.

ТМКОУ «Караульская средняя школа-интернат»

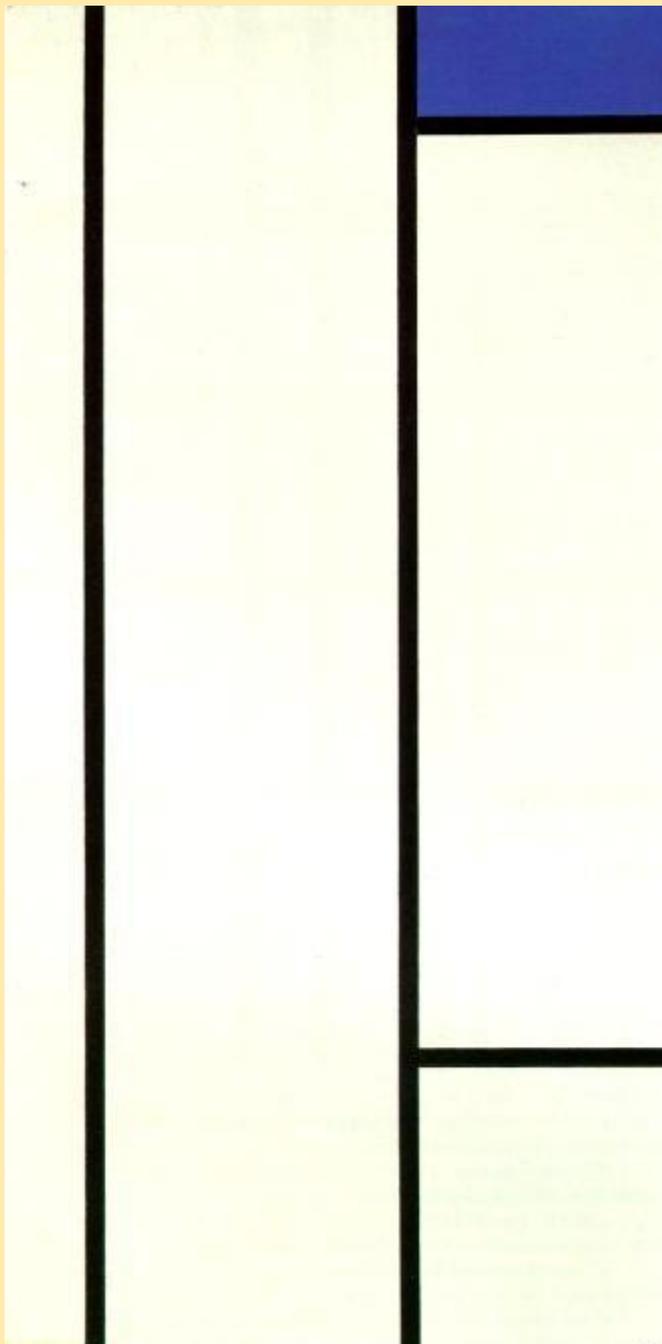
Конец живописи

Мы проследили логику живописи авангарда. И увидели, как художники искали выражение незримого, как они пришли к отказу от видимого, как осознали себя творцами. К чему пришла живопись авангарда на вершине своего развития? Картина как целостный организм исчезает, постепенно распадаясь на отдельные составные элементы художественного образа.

- В огромных однотонно покрашенных панно Марка Ротто остается только цвет, который берет на себя всю выразительность и эмоциональную напряженность картины

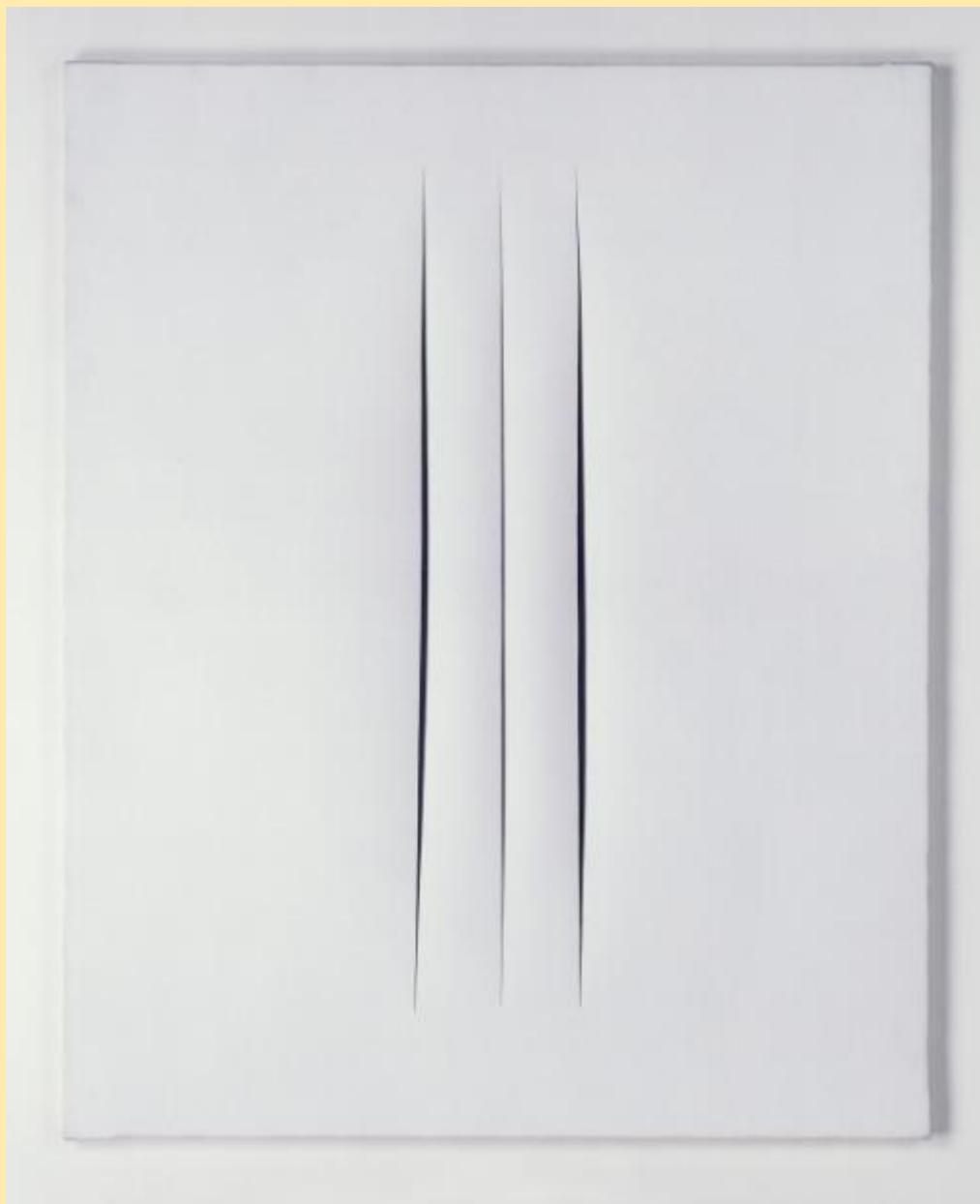
- У Пита Мондриано остается только ритм

- В картинах Ханса Хартунга от творческой энергии художника остается только след его жеста, прочерченный на абстрактно белой поверхности

У Лючио
Фонтаны –
только
движение
руки,
несколькими
взмахами
ножа
взрезавшей
пустое
полотно

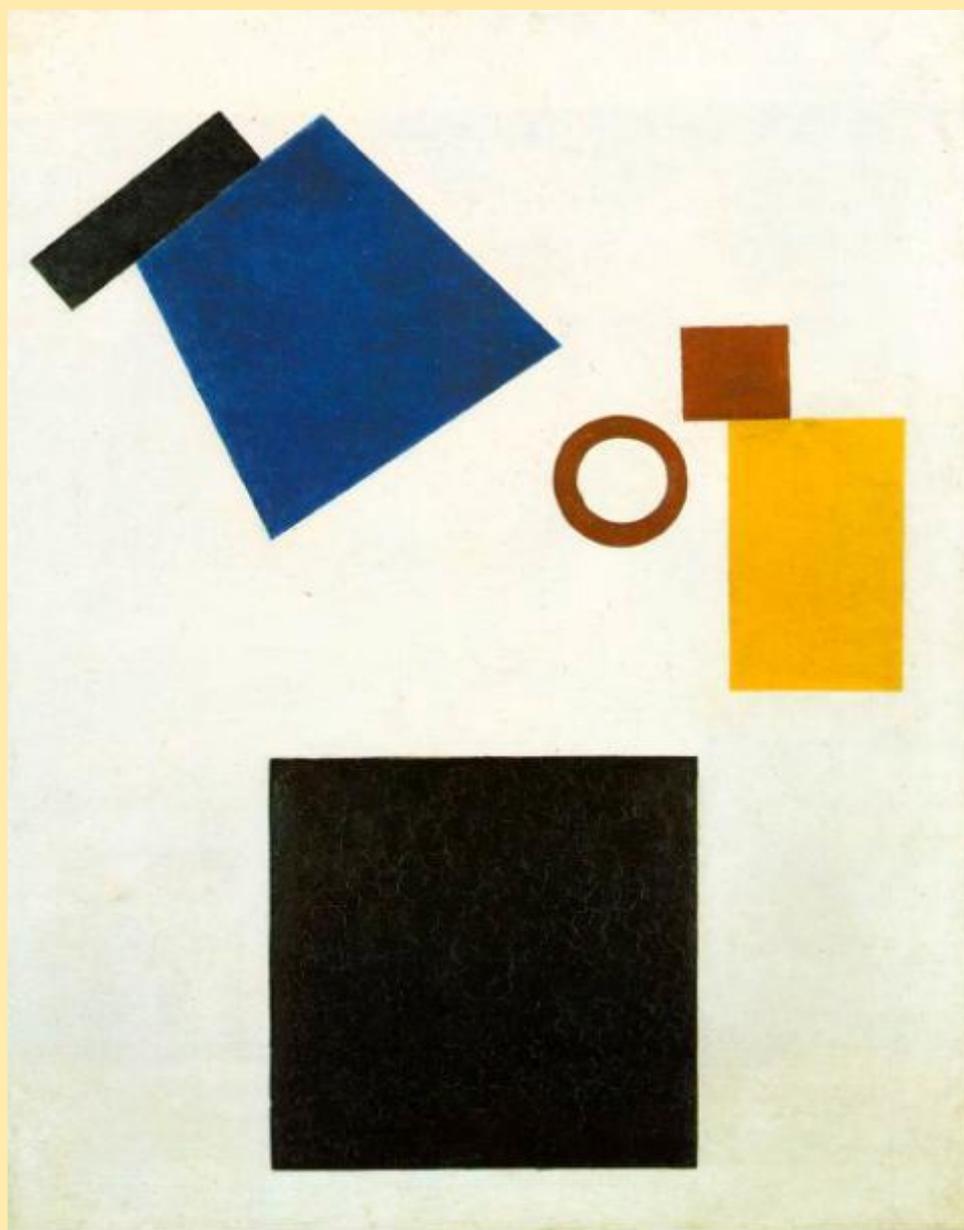

Картина
рассыпалась на
отдельные
элементы. С тех
пор художники
занимаются
чистым цветом и
создают
равномерно
закрашенные
холсты.

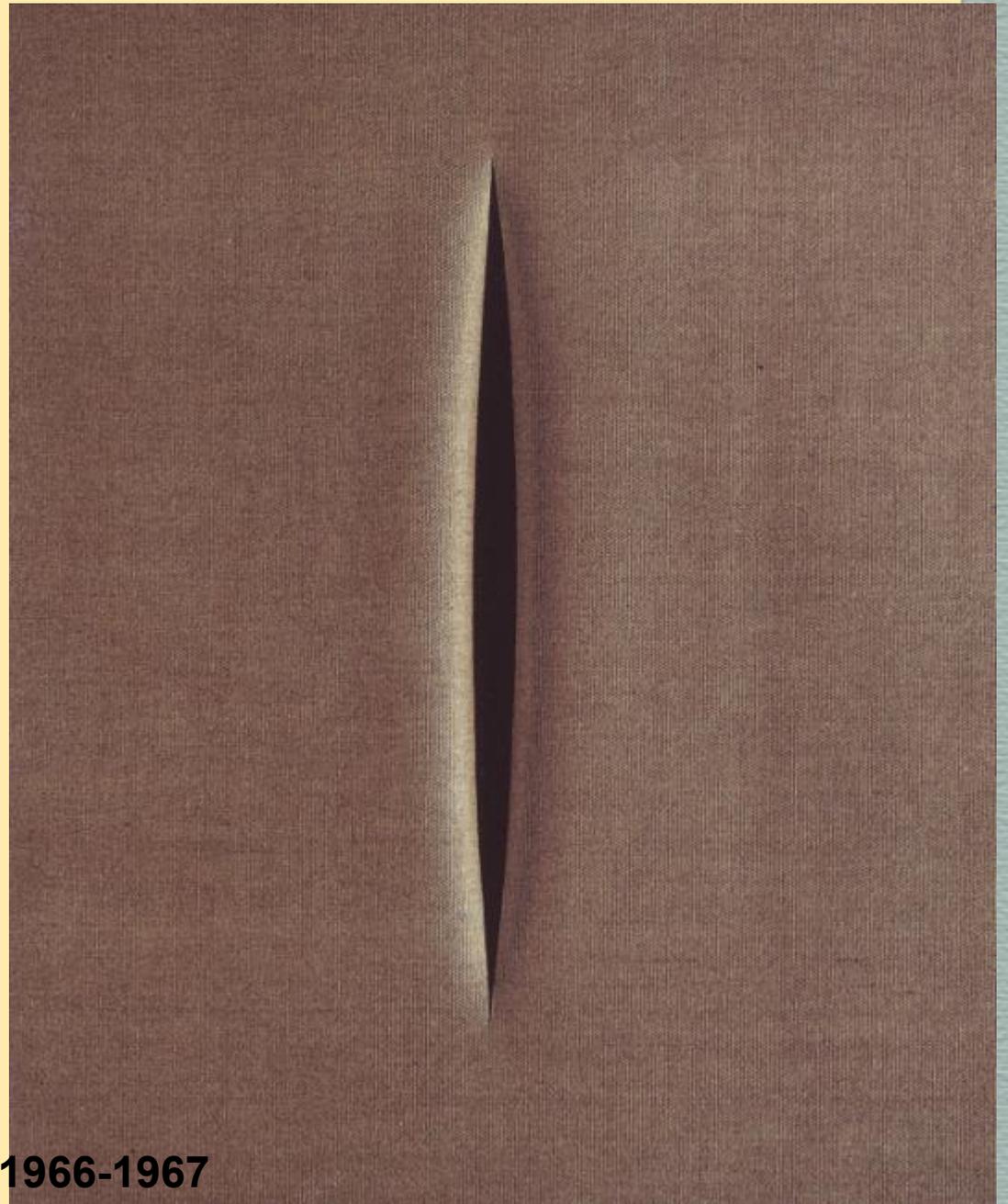
Ив. Клейн. ИКВ 191. 1962

- Другие поклоняются ее величеству Композиции и совершенствуются в сочетании абстрактных деталей.

26. Казимир Малевич. Супрематизм.
Автопортрет в двух измерениях. 1915

- Жест художника, движение его руки- тоже составляющая часть творчества. В работе Фонтаны разрез на ткани выглядит материализованной энергией творца и одновременно воплощением смерти картины.

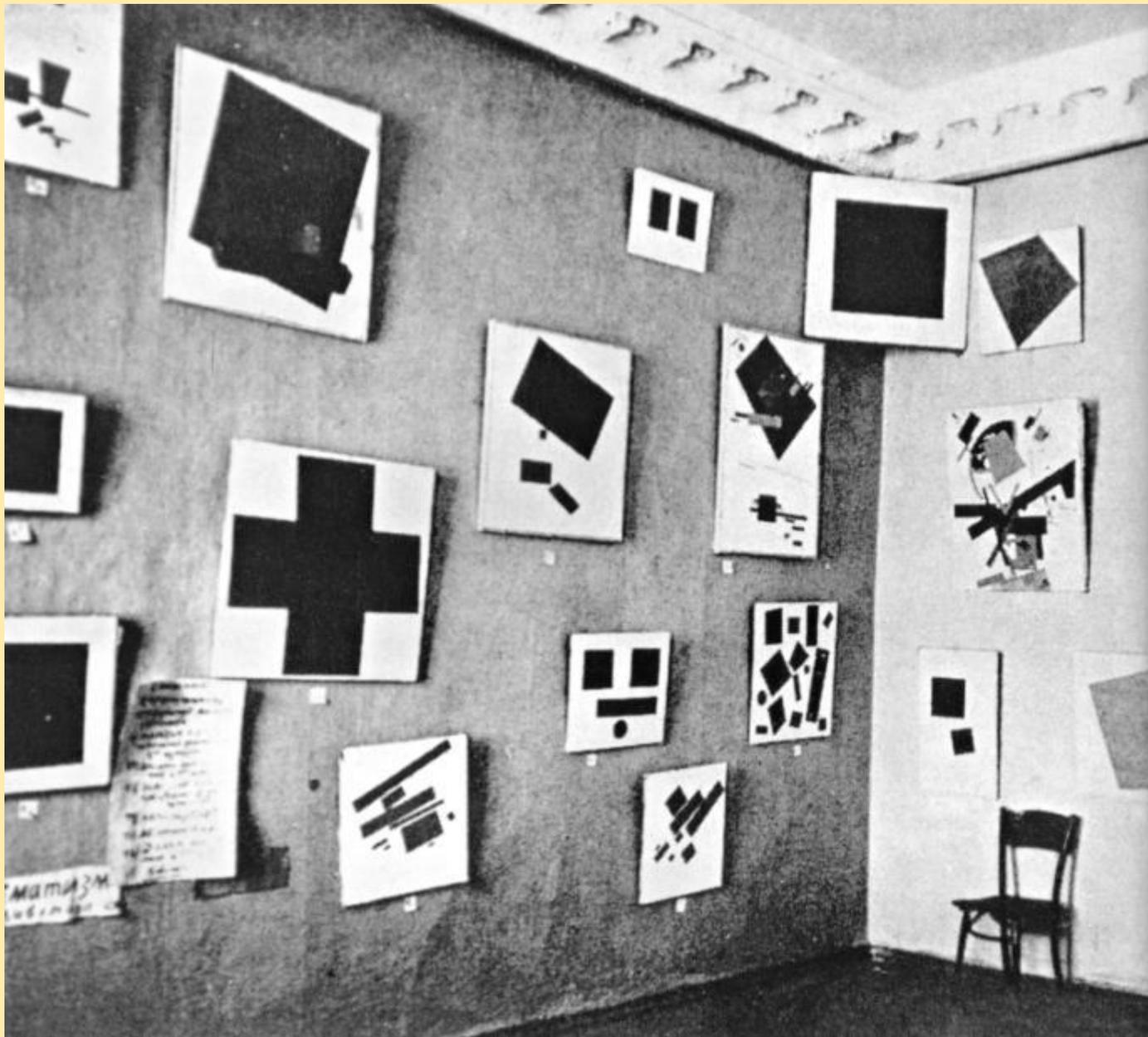
Лючио Фонтана. Ожидание. 1966-1967

- Ирина Данилова: «в этом умирании картины есть что-то апокалиптическое: осталась чистая страница, с которой все смыто. «Небо свернется, как свиток, и времени больше не будет», говорится в Апокалипсисе, «но будет новое небо и новое солнце». Искусство призвано начинать все сначала, как бы на пустом месте.
- Живопись отразила мироощущение своего времени!

«Черный квадрат» как метафора столетия

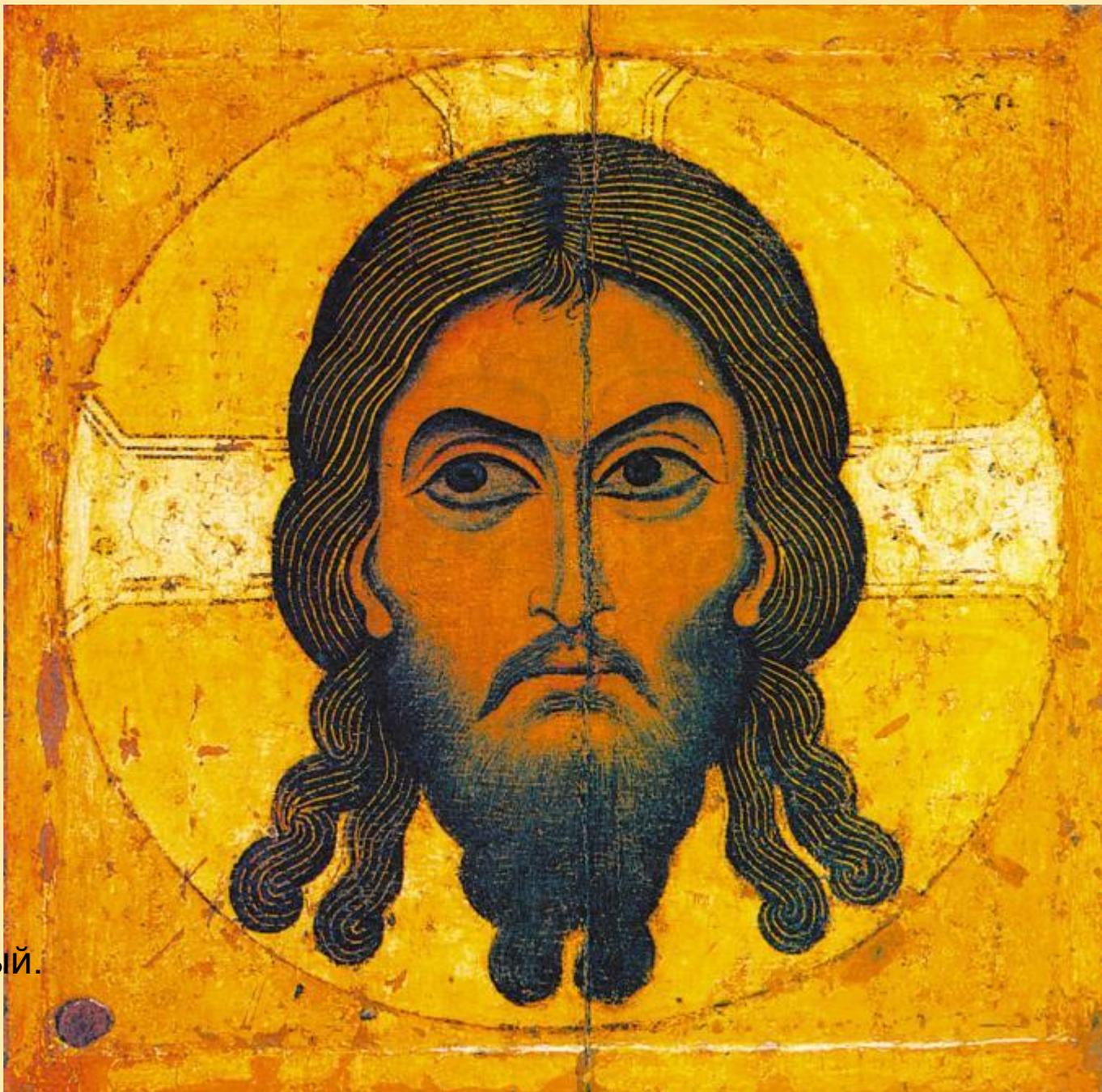
- Одна из самых ярких картин столетия, одно из самых острых художественных высказываний в истории мировой живописи, один из самых революционных прорывов за границу видимого остается в массовом сознании чуть ли не воплощением надувательства или примером профанации искусства.
- Попробуем отстраниться от многочисленных трактовок и попытаемся увидеть картину в контексте эпохи и конкретной выставки, отделяя факты от комментариев.

- **Факт 1.** картина была представлена публике в 1915 году, когда уже бушевала мировая война. Произошло это в Петербурге на Марсовом поле, на «Последней футуристической выставке картин 0,10». «Квадрат» был сознательно вывешен в «красном углу», то есть наискосок от входа, где в России традиционно висели иконы, оттого картина была однозначно воспринята как икона нового направления.

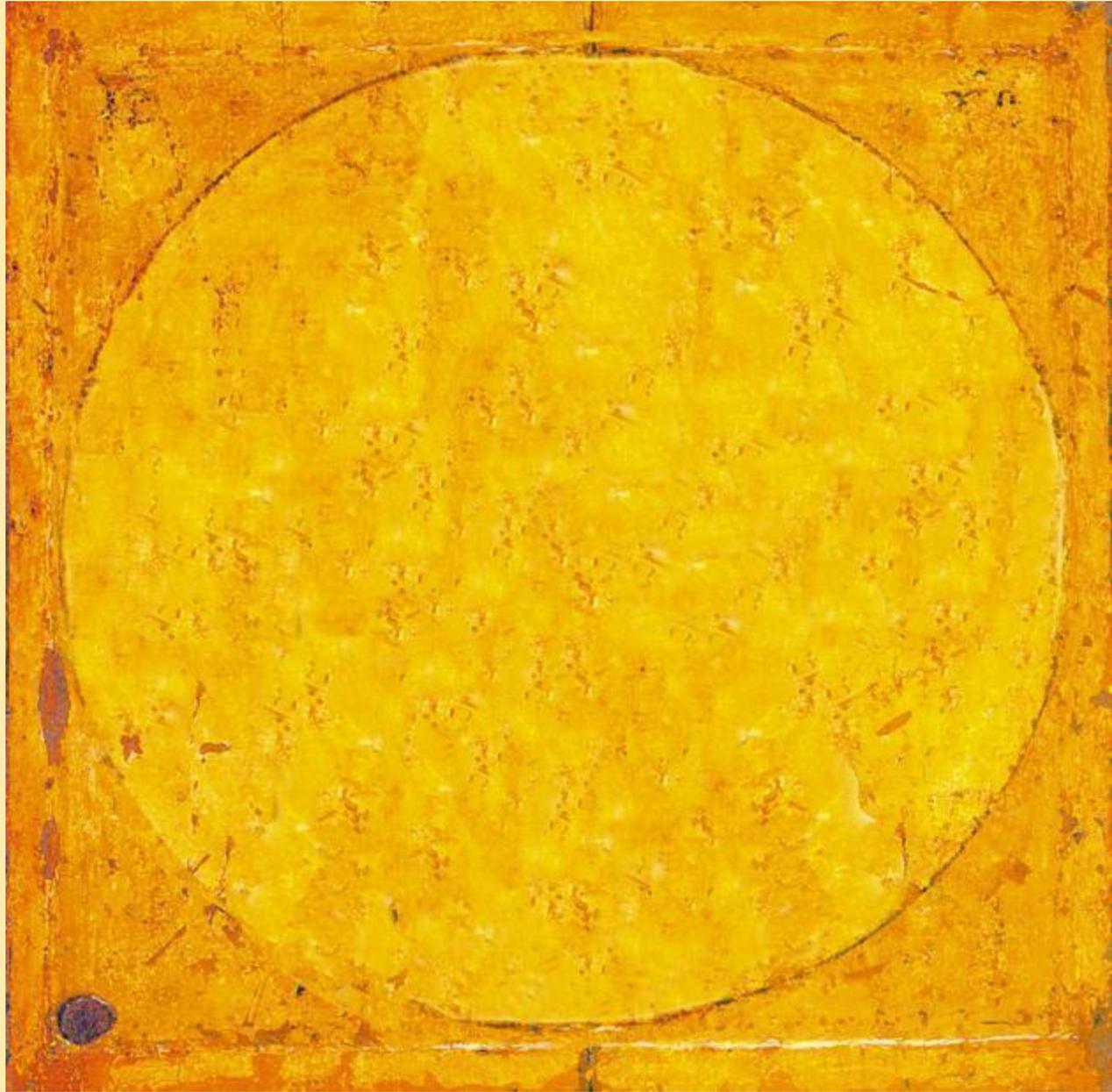
Экспозиция Последней футуристической выставке картин 0,10 (ноль-десять). 1915

- Теперь комментарий. Мы помним, что к началу XX века художник осознал себя богом-творцом, а Бог умер – метафорически, конечно, в рамках художественного сознания. Попробуем мысленно выразить эту мысль в живописной форме. Придется создать парадоксальную икону, на которой бы не было Бога. Например, взять единственное «прижизненное» изображение Христа, то есть Спас Нерукотворный, и последовательно удалить с него все признаки и символы божественного присутствия: лик, крест, нимб и золотой фон.

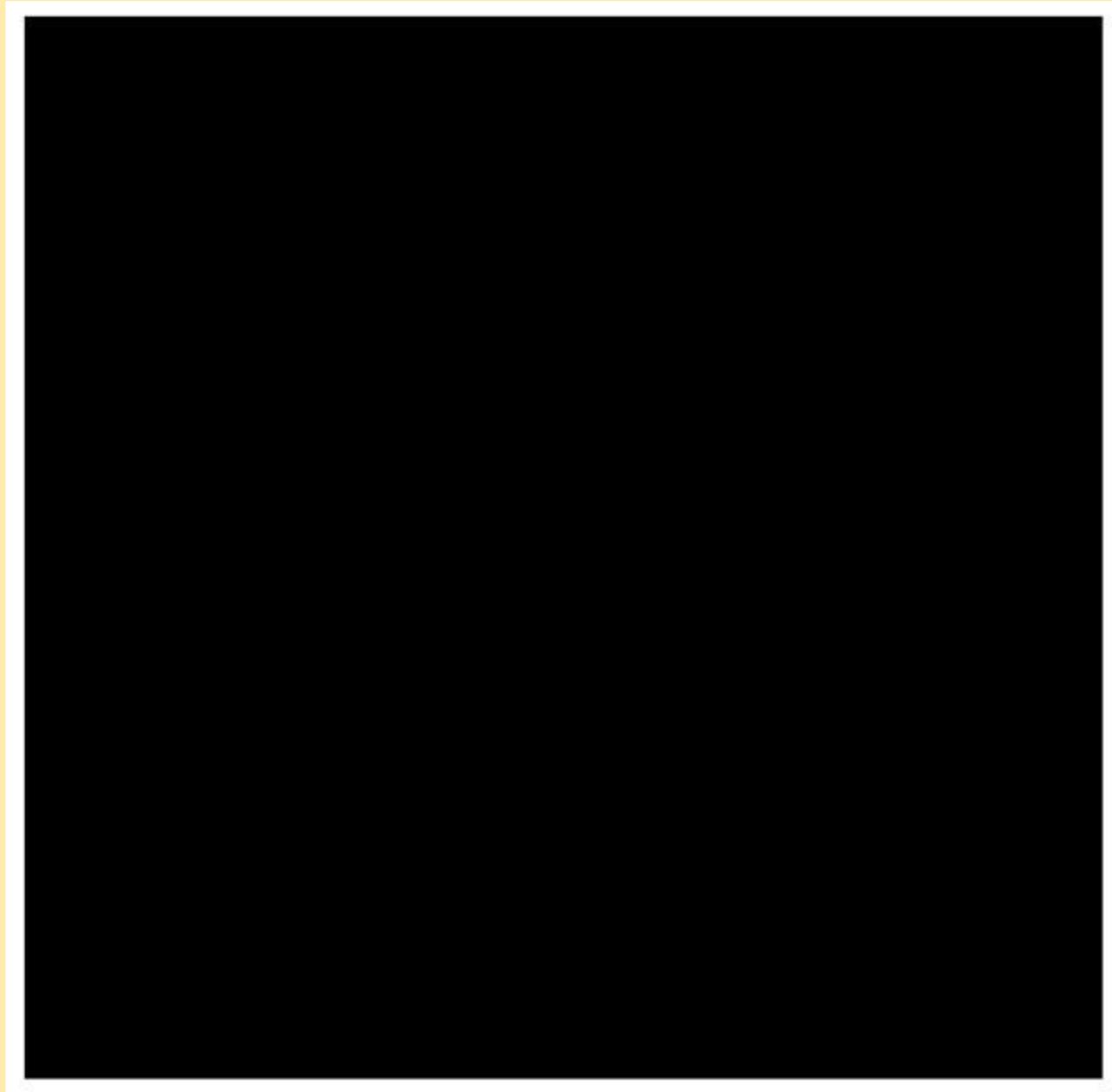

Спас
Нерукотворный.
XII в

- Что осталось? Черный квадрат. Так что **первый смысл** «Черного квадрата» задан его появлением в красном углу – **это икона в мире, где Бог умер.**

- **Факт 2.** Критика в ответ на выставку вознегодовала. К картине и форме ее презентации отнеслись очень серьезно именно как к символическому жесту. Сам Александр Бенуа, авторитетнейший художественный критик того времени, откликнулся на «Черный квадрат», увидев в нем воплощение философии «пришедшего хама» и гробовую плиту миру искусства.

- **Комментарий.** Никто не обвинял картину в «пустоте», никто не усмехался («что я тоже так могу»), поскольку в то время так не мог никто. И все это понимали.

Пренебрежительное отношение начало формироваться позже, когда прошел шок от новизны и невиданной смелости и картина стала казаться чем-то простым, даже пустым и легко воспроизводимым.

- **Факт 3** – умонастроение эпохи.
Человечество постигло ощущение бездны, куда катится цивилизация и одновременно перехода в новый мир, построенный на обломках старого.

- **Комментарий.** Итак: **бездна** – раз, **конец времен** – два, а за ним **новый мир** – три. Такова была формула мировидения в тот момент, а живопись, как мы знаем, сознательно или бессознательно такие формулы воплощает. И действительно, все эти образы в концентрированном, спрессованном виде легко обнаруживаются в «Черном квадрате»: черная дыра посередине, а из-за нее выбивается белый свет.

- Сам Малевич провозгласил свою картину «нулем форм», то есть **концом** (нулем) живописи и одновременно точкой отсчета (опять нуль) **нового искусства**. Вот так мы выходим еще на один, главный смысл «Черного квадрата» – это **нуль, за которым новое начало**. Художественное пророчество Малевича актуально и сегодня. Мир, который начал разваливаться в начале XX века, продолжает рассыпаться и сейчас, в наш безумный век. В наше время высшим достижением цивилизации является компьютер. Отсюда распространенная метафора Бога как программиста, запрограммировавшего ход событий. Если посмотреть на «Черный квадрат», пресловутый «нуль форм», с точки зрения этой метафоры, то в нем легко можно увидеть экран монитора, погасший во время перезагрузки мирового компьютера. Прежний сеанс закончился, наступила пауза, после нее начнется новый... Нуль, за которым новое начало.

