10 смыслов «Чёрного квадрата»

Знаменитое полотно Казимира Малевича— это шарлатанство или зашифрованное философское послание?

Знаменитая картина разделила на два отрезка не только жизнь художника, но и все современное искусство.

С одной стороны, совсем необязательно быть великим художником, чтобы нарисовать чёрный квадрат на белом фоне. Да любой так сможет! Но вот в чем загадка: «Чёрный квадрат» — самая знаменитая картина в мире. Уже почти 100 лет прошло с момента ее написания, а споры и бурные дискуссии не прекращаются.

Почему это происходит? В чем заключается истинный смысл и ценность «Чёрного квадрата» Малевича? Попытаемся разобраться.

1. «Чёрный квадрат» - это темный прямоугольник

Начнем с того, что «Чёрный квадрат» вовсе не черный и совсем не квадратный: ни одна из сторон четырехугольника не параллельна ни одной другой его стороне, и ни одной из сторон квадратной рамки, которой обрамлена картина. А тёмный цвет — это результат смешения различных красок, среди которых не было чёрной. Считается, что это была не небрежность автора, а принципиальная позиция, стремление создать динамическую, подвижную форму.

Казимир Малевич «Чёрный супрематический квадрат», 1915.

2. «Чёрный квадрат» – это неудавшаяся картина

Для футуристической выставки «0,10», открывавшейся в Петербурге 19 декабря 1915 года, Малевич должен был написать несколько картин. Время уже поджимало, и художник то ли не успевал дописать картину к выставке, то ли не был доволен результатом и, сгоряча, замазал её, нарисовав чёрный квадрат. В этот момент в мастерскую зашел один из его друзей и, увидев

картину, закричал «Гениально!» После чего Малевич и решил воспользоваться случаем и придумал некий высший смысл своему «Чёрному квадрату».

Отсюда и эффект растрескавшейся краски на поверхности. Никакой мистики, просто картина не получилась.

Неоднократно совершались попытки исследовать полотно на предмет нахождения изначального варианта под верхним слоем. Однако учёные, критики и искусствоведы посчитали, что шедевру может быть нанесён непоправимый ущерб и всячески препятствуют дальнейшим экспертизам

3. «Чёрный квадрат» - это разноцветный куб

Казимир Малевич неоднократно заявлял, что картина создана им под воздействием бессознательного, некоего «космического сознания». Некоторые утверждают, что исключительно квадрат в «Чёрном квадрате» видят люди со слаборазвитым воображением. Если же при рассмотрении этой картины выйти за рамки традиционного восприятия, выйти за пределы видимого, то вы поймете, что перед вами не чёрный квадрат, а разноцветный куб.

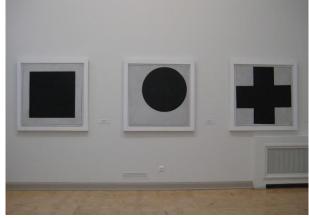
Тайный смысл, вложенный в «Чёрный квадрат», можно тогда сформулировать так: мир, окружающий нас, только на первый, поверхностный, взгляд выглядит плоским и чёрно-белым. Если человек будет воспринимать мир объемно и во всем разноцветии, его жизнь кардинально изменится. Миллионы людей, которых по их словам инстинктивно притягивало к этой картине, подсознательно чувствовали объемность и разноцветность «Чёрного квадрата».

Чёрный цвет поглощает все другие цвета, поэтому увидеть в чёрном квадрате разноцветный куб достаточно сложно. А увидеть за чёрным белое, за ложью правду, за смертью жизнь сложней многократно. Но тому, кому удастся это сделать, откроется великая философская формула.

4. «Чёрный квадрат» – это бунт в искусстве

На момент появления картины в России было засилье художников кубистской школы. Кубизм достиг своего апогея, уже порядком поднадоел всем художникам, и начали появляться новые художественные направления. Одним из таких направлений стал супрематизм Малевича и «Чёрный супрематический квадрат» как его яркое воплощение. Термин «супрематизм» произошел от латинского suprem, что означает доминирование, превосходство цвета над всеми остальными свойствами живописи. Супрематические картины – это беспредметная живопись, акт «чистого творчества».

Одновременно были созданы и экспонировались на той же выставке «Чёрный круг» и «Чёрный крест», представляя три основных элемента супрематической системы. Позднее были созданы ещё два супрематических квадрата – красный и белый.

«Чёрный квадрат», «Чёрный круг» и «Чёрный крест».

Супрематизм стал одним из центральных явлений русского авангарда. Его влияние испытали многие талантливые художники. Поговаривают, что Пикассо охладел к кубизму после того, как увидел «квадрат Малевича».

5. «Чёрный квадрат» – это пример гениального пиара

Казимир Малевич раскусил суть будущего современного искусства: неважно что, главное как подать и продать.

Художники экспериментировали с чёрным цветом «сплошь», начиная аж с XVII века. Первым наглухо чёрное произведение искусства под название «Великая тьма» написал Роберт Фладд в 1617 году, за ним в 1843 году последовали Берталь и его работа «Вид на La Hougue (под покровом ночи)». Спустя более чем двести лет. А дальше уже практически без перерывов – «Сумеречная история России» Гюстава Доре в 1854, «Ночная драка негров в подвале» Пола Билхолда в 1882, совсем уж плагиат «Битва негров в пещере глубокой ночью» за авторством Альфонса Алле. И только в 1915 году Казимир Малевич представил публике свой «Чёрный супрематический квадрат». И именно его картина известна всем, тогда как прочие знакомы только историкам искусств. Экстравагантная выходка прославила Малевича в веках.

Впоследствии Малевич нарисовал как минимум четыре версии своего «Чёрного квадрата», различающиеся рисунком, фактурой и цветом в надежде повторить и преумножить успех картины.

6. «Чёрный квадрат» – это политический ход

Казимир Малевич был тонким стратегом, и умело подстроился под меняющуюся ситуацию в стране. Многочисленные чёрные квадраты, нарисованные другими художниками во времена царской России, так и остались незамеченными. В 1915 году квадрат Малевича приобрел совершенно новый актуальный своему времени смысл: художник предлагал революционное искусство на благо нового народа и новой эпохи.

«Квадрат» к искусству в его обычном понимании не имеет почти никакого отношения. Сам факт его написания— это декларация конца традиционного искусства. Большевик от культуры, Малевич пошел навстречу новой власти, и власть ему поверила. До прихода Сталина Малевич занимал почетные должности и успешно дослужился до народного комиссара ИЗО НАРКОМПРОСА.

7. «Чёрный квадрат» – это отказ от содержания

Картина знаменовала собой явный переход к осознанию роли формализма в изобразительном искусстве. Формализм — это отказ от буквального содержания в угоду художественной форме. Художник, рисуя картину, мыслит не столько понятиями «контекст» и «содержание», сколько «баланс», «перспектива», «динамическое напряжение». То, что признал Малевич, и не признали его современники, является де-факто для современных художников и «просто квадратом» для всех остальных.

8. «Чёрный квадрат» - это вызов православию

Картина была впервые представлена на футуристической выставке «0,10» в декабре 1915г. вместе с другими 39 работами Малевича. «Чёрный квадрат» висел на самом видном месте, в так называемом «красном углу», где в русских домах согласно православным традициям вешали иконы. Там на него и «наткнулись» критики-искусствоведы. Многие восприняла картину, как вызов православию и антихристианский жест. Крупнейший художественный критик того времени Алек-

сандр Бенуа писал: «Несомненно, это и есть та икона, которую господа футуристы ставят взамен мадонны».

Выставка «0,10». Петербург. Декабрь 1915.

9. «Чёрный квадрат» – это кризис идей в искусстве

Малевича называют, чуть ли не гуру современно искусства и обвиняют в гибели традиционной культуры. Сегодня любой смельчак может назвать себя художником и заявить, что его «произведения» обладают высочайшей художественной ценностью.

Искусство изжило себя и многие критики сходятся во мнении, что после «Чёрного квадрата» ничего выдающегося уже создано не было. Большинство художников XX века утратили вдохновение, многие находились в тюрьмах, ссылках или эмиграции.

«Чёрный квадрат» – это тотальная пустота, чёрная дыра, смерть. Рассказывают, что Малевич, написав «Чёрный квадрат», долгое время говорил всем, что не может ни есть, ни спать. И сам не понимает, что такое сделал. Впоследствии он написал 5 томов философских размышлений на тему искусства и бытия.

10. «Чёрный квадрат» – это шарлатанство

Шарлатаны успешно дурят публику, заставляя поверить в то, чего на самом деле нет. Тех, кто им не верит, они объявляют глупыми, отсталыми и ничего не понимающими тупицами, которым недоступно высокое и прекрасное. Это называется «эффект голого короля». Всем стыдно сказать, что это фигня, потому что засмеют.

А максимально примитивному рисунку – квадрату – можно приписывать какой угодно глубокий смысл, простор для человеческой фантазии просто безграничен. Не понимая, в чём великий смысл «Чёрного квадрата», многим людям нужно его себе придумать, чтобы было чем восхищаться при рассматривании картины.

Автопортрет. Художник. 1933.

Картина, написанная Малевичем в 1915 году, остается, пожалуй, самой обсуждаемой картиной в русской живописи. Для кого-то «Чёрный квадрат» — это прямоугольная трапеция, а для кого-то — это глубокое философское послание, которое зашифровал великий художник. Точно так же, глядя на кусочек неба в квадрате форточки, каждый думает о своем. А о чём подумалось вам?

Источник: http://www.adme.ru