

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

Направление: математика

ТЕМА «ЗАГАДКА КАЗЕМИРА МАЛЕВИЧА»

Автор работы:
учитель математики
Пигунова И.С.

Апатиты

Введение

Художник — дитя своего времени; в своём творчестве он запечатлевает своеобразие того бытия, которое застал. Даже беспредметная живопись отразила свою эпоху (время) и свою среду (место). «С наступлением XX века в искусстве все с большей интенсивностью вершились грандиозные процессы рождения новой эпохи, равной по значимости Ренессансу. Тогда произошло революционное открытие реальности». «Новым реализмом» называл К.С. Малевич свое искусство, которое считал ступенью в истории всемирного художественного творчества. Творческое наследие художника до сих пор не получило и вряд ли когда-либо получит какую-то однозначную оценку специалистов и поклонников живописи. Однако гигантский масштаб, мощнейшую гравитацию этой космической «черной дыры» не могут отрицать даже самые ярые противники Казимира Севериновича. Такое явление как К.С. Малевич занимает особое место в истории русского искусства. Он является создателем геометрического» варианта беспредметного искусства — знаменитого супрематизма.

Отражение творчества художника находим в современной архитектуре и дизайне средового пространства (интерьер, мебель, ландшафт), в полиграфическом дизайне и рекламе, супрематические композиции украшают фарфоровые сервизы, стилисты 21 века черпают идеи в работах мастера. «Тектоник* Малевича» - именно так назван знаменитый дипломный проект моста через Темзу, выполненный Захой Хадид, всемирно-известным Британский архитектором - женщиной арабского происхождения, ученицей Рэма Колхааса, представительницей деконструктивизма, в 1977 в школе Архитектурной Ассоциации.

Целью работы является поиск ответа на вопрос: «В чём заключается притягательность наследия живописца, графика, теоретика искусства Казимира Севериновича Малевича (1978-1935), определившего свой жизненный путь «от нуля до бесконечности»?».

Задачи:

- познакомиться с творческой деятельностью художника через литературные источники;
- проанализировать супрематические композиции цветного периода;
- сопоставить результаты анализа.

1. Каземир Малевич: некоторые факты биографии

- Родился в Киеве в семье управляющего свеклосахарными заводами.
- Всё детство провёл, переезжая из одной украинской деревушки в другую, а после остался жить в Конотопе.
- В 16 лет написал свою первую картину маслом, которой дал название «Лунная ночь».
- Когда Казимиру исполнилось 22 года, он вступил в брак с Казимирой Зглейц, и вскоре у них родился сын Анатолий.
- В 1904 году переехал в Москву и пытался поступить в Московское училище живописи, но потерпел неудачу.
- В 1909 году художник женился во второй раз на писательнице Софье Рафалович.
- В 1911 году живописец выступил с речью на третьей встрече «Союза молодёжи» в Питере.
- В конце 1915 года Малевич впервые показал 39 полотен под общим названием «Супрематизм живописи», в том числе самое знаменитое своё произведение — «Чёрный квадрат».
- Летом 1916 года Малевич был призван на военную службу, демобилизован в 1917 году.
- В мае 1917 года был избран в совет профессионального Союза художников-живописцев в Москве представителем от левой федерации.
- В ноябре 1917 года московский Военно-революционный комитет назначил Малевича комиссаром по охране памятников старины и членом Комиссии по охране художественных ценностей.
- В марте–июне 1918 года сотрудничал в московской газете «Анархия», опубликовав около двух десятков статей.
- В 1922 году его полотна были представлены на первой русской художественной выставке в Берлине.
- С 1923 года назначен директором музея художественной культуры в Петрограде.
- В 1924 году возглавил Ленинградский государственный институт художественной культуры.
- В 1930 году Малевич был арестован за подозрение в шпионстве и измене Родине.
- В 1933 году художника настиг тяжёлый недуг — рак предстательной железы.
- В 1935 году, 15 мая, художник скончался. Художник хотел, чтобы его гроб имел форму креста — одной из супрематических «первоформ», однако завещание не исполнили. Друзья Малевича заказали гроб традиционной формы, хоть и оформили его в супрематическом стиле. Тело художника перевезли из Ленинграда в Москву и кремировали, а прах поместили в урну и захоронили под любимым дубом Малевича в районе подмосковной деревни Немчиновки. Здесь находился дом отца его второй жены Софьи Рафалович, в котором художник любил бывать и

работать. К дереву прибили памятную доску, а на могиле поставили деревянный обелиск с изображением чёрного квадрата.

2. Супрематизм Казимира Малевича

Супрематизм — это стиль и направление авангардного искусства первой трети XX века, основанное на философской концепции художника.

Суть направления заключается в выражении идеи абсолюта с помощью геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. Круг символизирует единство и бесконечность, квадрат олицетворяет простоту, гармонию, а треугольник — движение и динамичность.

Художники-супрематисты отказывались от изображения реальности и повседневности, что позволяло им оказаться в «четвёртом измерении». Внешняя оболочка предмета скрывает его суть от зрителя, а художник-супрематист должен увидеть этот смысл и передать его.

Направление включает в себя не только изображение геометрических фигур, но и цвет. Художники отдавали предпочтение красному, жёлтому, синему оттенкам, чтобы показать эмоции и создать контрасты.

Самой известной картиной в стиле супрематизм является «Чёрный квадрат». Именно это полотно было названо Малевичем абсолютным «нулем форм».

Малевич провозгласил: «Я перешел в нуль и возрос из ничто до искусства, то есть до супрематизма, нового реализма в живописи — беспредметного творчества». Он охарактеризовал свой новый стиль словами «чистая живопись», в котором графические элементы имеют свою собственную реальность по сравнению со «старым реализмом» имитации. К. Малевич утверждал, например, что новый художественный язык вобрал в себя сам дух современного мира скоростей и механизмов.

3. Три стадии супрематизма

«В книге «Супрематизм» Казимир Малевич отмечал, что супрематизм подразделяется на три этапа, т.е. имеет в своем развитии три ступени *черного, цветного и белого*. Квадрат, крест и круг — это три первые формы Черного этапа. Малевич определял «Черный квадрат» как «нуль форм». Таким образом, эта фигура есть базис, исток, начало всего. Три картины «Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг» — это первоисточники всего, так называемые, первофигуры. Смысл, который был заложен в них художником, значительно превосходил их материальное воплощение. В ноябре 1916 г. на пятой выставке «Бубновый валет» Малевич представляет зрителям 60 картин в стиле супрематизма, возглавляют которые первофигуры творца.

Представленные два этапа супрематизма Малевича разграничивались между собой не только присутствием определенного количества цветов, но и количеством фигур на картинах. Цветная стадия завершалась работами со сложной композиций, составные части которой скрепляло невидимое притяжение между Малевичем и созданными им образами.

В 1918 г. Малевич представляет третью стадию супрематизма, из которой исчезает цвет. Остается лишь глубина белого на белом, в которой растворяются фигуры, ушедшие вслед за цветом».

4. Первая стадия супрематизма в творчестве Казимира Малевича, которую художник называл «чёрной».

Первую стадию супрематизма художник называл «чёрной».

Эта стадия начиналась с трёх форм: квадрата, креста и круга. **Чёрный квадрат** — нулевая форма, базисный элемент, знак беспредметного, свободного от

вещественности мира, завершение прежнего искусства и первофигура нового творчества.

Из квадрата рождались другие формы:

- **Чёрный крест** — если перемещать чёрный квадрат, он трансформируется в форму креста. Крест означал рождение новой формы из «нуля форм».
- **Чёрный круг** — если квадрат вращать, он превратится в чёрный круг. Круг — символ бесконечного движения, как противовес квадрату, символу статики.

5. Геометрия цветного периода

«Цветной период» — вторая стадия супрематизма в творчестве Казимира Малевича. В этот период в картинах со сложной композицией присутствовало определённое количество цветов и фигур.

Цветной период в творчестве Казимира Малевича связан с супрематизмом, для которого характерны геометрические абстракции из простейших фигур: квадрата, прямоугольника, круга, треугольника.

Цветной период начинался с квадрата, но на одном из этапов превращения появился цвет, а фигура стала сложной композицией. Последние холсты этого периода отличались многофигурностью, прихотливой организацией и сложными взаимоотношениями геометрических элементов.

Некоторые работы «цветного периода»: «Супрематическая композиция» (1915), «Супрематизм. Двухмерный автопортрет» (1915), «Жёлтое и чёрное №58» (1916), «Супрематизм» (1916), «Спикеры на трибуне» (1919) и «Супрематизм. набросок для занавеса» (1919).

Особенности работ этого периода:

- Фигуры чистых цветов всегда размещались на белом фоне.
- В картинах не было сюжетов, впечатлений и эффектов. Только то, что свойственно живописи: форма, цвет и композиция.
- Все работы носили сложные длинные названия, в которых упоминалось либо двухмерное, либо четырёхмерное измерение.

- **Преобладание прямоугольников.** По подсчётам, в работах этого периода прямоугольники составляют 65% от общего числа геометрических фигур.
- **Использование универсального квадрата.** Малевич считал, что форма квадрата является универсальной: если её удвоить, получится прямоугольник, если разделить по диагонали — треугольник, а если заставить вращаться — круг.
- **Усложнение композиций.** Малевич постепенно усложнял композиции, сообщал им динамику, одновременно стремясь устраниваться от предметности даже в названиях работ. Например, «Супремус № 56», «Супремус № 57», «Супремус № 58».
- **Цветной период** начался с «Красного квадрата» и завершился картинами «Supremus № 56», «Supremus № 57» и «Supremus № 58».

«Белая стадия» — третья стадия супрематизма Казимира Малевича, последняя.

Суть стадии: на этом этапе из супрематизма уходит цвет. В середине 1918 года появляются полотна «белое на белом», где в бездонной белизне словно тают белые же формы.

Первая фигура в этом цикле — квадрат. Художник пытается переосмыслить прежние формы и находит абсолют живописи. Белые фигуры на белом фоне едва различимы.

Малевич считал, что на этой стадии зрителю дарована высшая степень свободы: теперь от него самого, от его воображения, зависело, что могло проступить, проявиться, увидеться на чистом пустом полотне-экране.

Малевич признавался, что создание работы «Белое на белом» («Белый квадрат на белом фоне», 1918 г.) стало неким открытием тайны понимания всего, что есть в мире.

5. Что собой представляет геометрическая фигура прямоугольник

В научно-техническом энциклопедическом словаре дано математическое определение прямоугольника: «Прямоугольник - четырехсторонняя геометрическая фигура (четырёхугольник), внутренние углы которой являются прямыми, а противоположные стороны попарно параллельны и равны. Это особый случай параллелограмма».

Прямоугольник как символ «представляет собой основную модель преобразования человеком природных объектов. Большинство артефактов имеют форму прямоугольника. С этой геометрической фигурой связываются такие характеристики, как рациональность, устойчивость, удобство. С одной стороны, он может быть противопоставлен квадрату и кругу как в своём роде совершенным фигурам, не поддающимся использованию в прикладной сфере. С другой стороны, прямоугольник наделён приоритетом в отношении ромба, трапеции, фигур неустойчивых, связываемых с ощущением дискомфорта. В системе орнамента прямоугольник, подобно ромбу, является символом поля, вспаханной земли» .

Есть целая система – психогеометрия, которая сложилась в США. Ее автор – известный американский психолог Сьюзан Деллингер. Точность данного метода – определения типа личности - составляет 85%, о чем свидетельствуют многочисленные социологические исследования. «Прямоугольник» в психологии трактуется как переходная форма от одной фигуры к другой. Прямоугольником воспринимают себя люди, не удовлетворенные своей жизнью и поэтому занятые поисками лучшего положения. Согласно психологическому тесту «геометрические фигуры»: «...*Прямоугольник* – символ поиска, изменения, трансформации. Состояние души и ума характеризуется как переходное»

«*Квадрат*» символизирует трудолюбие, усидчивость, упорство, способность доводить начатое дело до конца.

«*Треугольник*» символизирует лидерство. Для людей-треугольников свойственно стремление к лидерству, главная их способность – умение концентрироваться на намеченной цели, глубоко и быстро анализировать ситуацию.

«*Круг*» - это символ гармонии. Основные качества людей-кругов – это доброта, отзывчивость, способность сопереживать.

«*Зигзаг*» - это символ творчества. Люди-зигзаги полны творческих идей, они отличаются креативностью и оригинальностью.

Таким образом, становится понятным, почему именно прямоугольники, а не другие формы, составляют основу беспредметных композиций К. Малевича. Ведь это был период рождения и утверждения супрематизма, поиска новой «системы единства», создания новой реальности, иного чувственного восприятия.

Заключение

С точки зрения К. Малевича, «в задачу искусства не входит быть понятным любому зрителю, наоборот, от зрителя требуется приспособить свою голову к пониманию изображения». Такая попытка была предпринята автором в данной работе. Возможно, была разгадана одна из загадок творчества художника-новатора.

В результате исследования получены следующие результаты:

Творчество Казимира Севериновича Малевича находилось в постоянном движении, развитии, поиске «чистого искусства», в этом и заключается одна из загадок его притягательности.

Мы создаём свою реальность каждый день. А может быть, стоит взглянуть на неё иначе?! Каков наш предметный мир, каким формам мы отдаём предпочтение.

«Культура – способ бытия человека, продукт его творчества и необходимая среда обитания. Понять культуру нельзя, не поняв человека. *Человек – единственное существо на земле, которое обладает даром творить и использовать символы*»

Список используемых источников

1. Александров В.Н. История русского искусства: Краткий справочник школьника – Мн.: Харвест, 2004. – 736 с.
2. Иллюстрированный словарь по искусству и архитектуре / Сост. Андреева Р. П. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003. – 448с.: ил.
3. Казимир Малевич. Рождение супрематизма / Литературно-художественный форум [Электронный ресурс].
4. Казимир Малевич. Три стадии супрематизма / Литературно-художественный форум [Электронный ресурс].
5. Психологический тест «Геометрические фигуры» / Это интересно [Электронный ресурс].
6. Русский авангард начала XX века: Альбом репродукций / Авт.-сост. Лаптева В.Я. – М.; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 95 с.: ил.
7. Словарь символов и знаков/ Авт.- сост. Адамчик В. В. - М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2006.- 240с.
8. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. – Изд. 2-е, с изм. И доп. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 157 с.
9. Свободная энциклопедия, википедия ru.wikipedia.org
10. Тен Ю.П. Символы России и зарубежных государств - Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 332, [1] с. – (Высшее образование)