

УДК 75.038(476.5):069:377

100-летие футуристической оперы «Победа над Солнцем»: выставка в Витебске в контексте музейно-туристической педагогики

Гулидова Л. В.

Учреждение культуры «Витебский областной краеведческий музей»

В Витебском областном краеведческом музее 8 октября 2013 г. состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию футуристической оперы «Победа над Солнцем» и первому появлению концепции «Черного квадрата» Казимира Малевича. На выставке экспонируются работы художников Александра Малея, Александра Слепова, Александра Досузева, Василия Васильева, Галины Васильевой, Татьяны Маклецовой. Это представители витебской художественной школы. Более молодые авторы – Владимир Макаров (г. Минск), Анастасия Гончарова (г. Минск). «Черный супрематический квадрат» Казимира Малевича – один из фундаментальных символов XX в. На осознание его значимости ушло целое столетие. В течение этих 100 лет параллельно возникали и другие художественные символы. Но для участников выставки именно «Черный квадрат» К. Малевича стал символом свободы творчества, свободы духа. Творчество этих художников связано со словами «авангард», «К. Малевич», «квадрат». В вернисаже приняли участие в качестве зрителей и слушателей студенты 3 курса исторического факультета ВГУ имени П. М. Машерова.

Ключевые слова: вернисаж, музейная педагогика, туристический бизнес, авангард, «Черный квадрат», К. Малевич.

(Искусство и культура. — 2013. — № 4(12). — С. 108-113)

A Hundredth Anniversary of Futuristic Opera «Victory over Sun»: Exhibition in Vitebsk in the Context of Museum and Tourist Education

Gulidova L. V.

Cultural establishment «Vitebsk Regional Museum of Land Studies»

In Vitebsk Regional Museum of Land Studies on October 8, 2013 opening of the exhibition, devoted to the hundredth anniversary of the futuristic opera «Victory over Sun» and first appearance of the concept of «Black Square» by Kasimir Malevich, took place. Works by Alexander Malei, Alexander Slepov, Alexander Dosuzhev, Vassily Vassilyev, Galina Vassilyeva, Tatyana Makletsova are on display at the exhibition. They are the representatives of Vitebsk art school. Younger artists are Vladimir Makarkov (Minsk), Anastasia Goncharova (Minsk). «Black Supremacist Square» by Kasimir Malevich is one of the fundamental symbols of the XX century. It took a whole century to understand its importance. During these hundred years other art symbols parallelly emerged. But for the exhibition participants it is «Black Square» by K. Malevich that became the symbol of freedom of creativity, freedom of spirit. Creative work by these artists is closely connected to the words «vanguard», «K. Malevich», «square». Third year History students of Vitebsk State Masherov University took part in the exhibition as spectators and audience.

Key words: exhibition, museum education, tourist business, vanguard, «Black Square», K. Malevich.

(Art and Culture. — 2013. — №4(12). — P. 108-113)

Сто лет назад в декабре 1913 г. в Санкт-Петербурге в помещении театра «Луна-парк» на Офицерской улице (ныне Декабристов) состоялась премьера футуристического спектакля-оперы «Победа над Солнцем». Опера стала примером совместной работы по-

этов и художников, синтеза искусств – слова, музыки и формы. Авторами «Победы над Солнцем» являются Михаил Матюшин (композитор) и Алексей Крученых. Казимир Малевич создал декорации и костюмы для этого спектакля. Пролог принадлежит Велимиру Хлебникову.

Адрес для корреспонденции: e-mail: LidaGVL89@mail.ru – Л. В. Гулидова

Авторы оперы воспевали идею строительства нового будущего, которое может быть построено только после разрушения старого. Они были первыми, кто использовал музыкальный манифест, чтобы провозгласить новое искусство, причем использовали самую традиционную форму классики – оперу. В декорациях к «Победе над Солнцем» впервые и появился образ знаменитого «Черного квадрата». По задумке Казимира Малевича, квадрат закрывал солнце, что означало победу человеческого творчества над природой, а белая окантовка символизировала пробивающиеся лучи. Черный квадрат вместо солнечного круга.

Цель статьи – выявление воздействия идей авангарда на современных художников Витебской школы и включение в этот процесс студентов гуманитарной специальности по охране историко-культурного наследия.

Идеи авангарда в начале XX века и Витебск. Если сказать, что премьера «Победы над солнцем» произвела оглушительный эффект – это значит, ничего не сказать. Большая часть публики страшно возмущалась. Оперу называли «пощечиной общественному вкусу». Можно с уверенностью говорить, что это одна из наиболее провокационных и нестандартных постановок XX в. Во многом благодаря художественному оформлению Казимира Малевича этот спектакль и вошел в историю. Картина «Черный квадрат» была написана Казимиром Малевичем в 1915 г. вместе с другими супрематическими работами для итоговой футуристической выставки «0,10», открывшейся в Петербурге в декабре 1915 г. Сам же Казимир Северинович датировал появление квадрата 1913 годом, опираясь на рисунки, сделанные во время работы над «Победой над солнцем» в 1913 г. И когда сегодня возникают вопросы и недоумения по поводу даты 100-летия «Черного квадрата» ответ прост: именно 1913 год был написан художником на обороте холста, изображающего квадрат. Художник не придавал никакого значения фактической дате создания картины. Он сделал акцент на дату рождения самого замысла супрематизма. В Петербурге «Черный квадрат» вызвал целый шквал критики. Ведь ранее художники не создавали ничего похожего. Малевич первым выставил нарисованный квадрат как произведение изобразительного искусства.

Где еще, если не в Витебске, должны были появиться поклонники и продолжатели идей Казимира Малевича. В Витебск Казимир Северинович приехал в ноябре 1918 г., где стал руководить мастерской в Народном художественном училище, которое было организовано в городе Марком Шагалом. Это время, когда в Витебске жили и работали многие известные художники XX в., когда в стенах одного учебного заведения творили представители различных стилей и методов. Это время, когда советские художники могли позволить себе в той или иной мере нетрадиционные способы самовыражения, свободу мысли, свободу творчества. Период интереснейший в истории, ведь в это время новаторское искусство не просто сосуществовало, а слилось с революционными изменениями в обществе.

Приезд Казимира Малевича в Витебск изменил не только саму школу, систему преподавания, культурную жизнь города, но и повлиял на дальнейший художественный процесс в мире. В это время Витебск называли вторым Парижем. Мастерская Казимира Севериновича приобрела популярность среди учащихся, которые стали переходить к нему из других классов. Особо популярным было объединение УНОВИС («Утвердители нового искусства»). УНОВИС был объединением педагогов и учащихся, которое было создано для поиска новых форм и новых изобразительных средств в искусстве. Благодаря УНОВИСу в Витебске были заложены традиции беспредметного искусства.

Руководители и участники УНОВИСа воспринимали свое объединение как содружество «посвященных» в высшее знание. Ими были изобретены специальные атрибуты такие, как черные квадраты, которые нашивали на рукава членов объединения, белое одеяние Казимира Малевича – лидера организации.

Именно группой УНОВИС в 1920 г. во второй раз была поставлена нашумевшая опера «Победа над солнцем».

В Витебске идеи супрематизма получили дальнейшее развитие. Так, в 1922 г. Казимир Малевич закончил работу над своим главным теоретико-философским трудом – «Супрематизм. Мир как беспредметность или вечный покой».

Витебский УНОВИС просуществовал недолго. В конце мая 1922 г. Казимир Малевич уехал из Витебска. Летом 1922 г. вслед за ним в Петроград переехали почти все члены УНОВИСа. В январе 1923 г. это объединение прекратил свою деятельность.

Тем самым, мы можем говорить о том,

что связь между Витебском, Казимиром Малевичем, квадратом бесспорна.

После отъезда Малевича и его учеников, в Витебске закрывают созданный на базе Народной художественной школы Художественно-практический институт и преобразуют его в 1923 г. в Художественный техникум. В 1924 г. Витебский художественный техникум переименован в Белорусский государственный художественный техникум, переименованный в 1939 г. в Витебское художественное училище НКП БССР.

Известно, что после Великой Отечественной войны в 1944 г. возобновило свою деятельность Витебское педагогическое училище. С сентября 1951 г. учебное заведение стало называться Витебским художественно-графическим педагогическим училищем. На его базе в 1959 г. и был образован художественно-графический факультет.

Позже в технологическом институте был открыт художественный факультет промышленного искусства.

В Витебске не могли не появиться последователи искусства Казимира Малевича, продолжатели традиции Витебской художественной школы. И это очевидно. Витебская художественная школа заложила фундамент развития художественного образования не только нашего города, но и Беларуси в целом.

В 1987 г. в Витебске было создано творческое объединение «Квадрат» – духовный преемник УНОВИСа. Главной задачей объединения стало соединение разорванной временем цепи между художественной историей города 1920–1930-х гг. и сегодняшними художниками. В свое время «Квадрат» буквально «взрывал» спокойную художественную жизнь Витебска своими громкими акциями и перформансами. В 1994 г. объединение прекратило свое существование.

Поэтому как не в Витебске можно и нужно было организовать выставку, посвященную 100-летию «Черного квадрата» Казимира Малевича.

Выставка к 100-летию «Победы над Солнцем». На выставке представлены работы художников, на творчество и мировоззрение которых значительное влияние оказало наследие Казимира Малевича. Участники выставки, начиная с 1980-х гг., воссоздают традиции супрематизма и конструктивизма Витебской школы.

На открытие был показан отрывок из варианта супрематического балета «Победа

над Солнцем» образцовой студией современной хореографии «Параллели» (руководитель-хореограф – Анастасия Махова).

Анастасия Махова: 8 октября 2013 года в Витебском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию «Черного квадрата» К. Малевича. Образцовой студии современного танца «Параллели», руководителем которой я являюсь, было предложено создать перформанс к этому событию на тему супрематизма. Выбор был неслучайным. 10 лет назад, в 2003 году, по идее Татьяны Котович нашей студией был создан «Супрематический балет», а в 2006 г. – футуристическая опера «Победа над Солнцем». Идея супрематизма стала близкой мне, как хореографу, и участникам студии, которые имеют непосредственное отношение к современному искусству. Однако состав танцоров молодой и с работами на тему супрематизма знакомы лишь визуально. Поэтому артисты сначала были ознакомлены более подробно с данным направлением в искусстве, его особенностями.

Основные принципы супрематизма, который выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника), были взяты за основу в построении пространства танца и фигурах, образованных телами танцоров. Костюмы – черные и красные (основные цвета, используемые в супрематизме) шорты и майки, имеющие четкие прямые очертания, как продолжение темы «Победы над Солнцем».

Перформанс начинается с появления танцоров, определяющих свою точку местоположения в пространстве под электронную, лишенную чувственной окраски, музыку современного японского композитора Yuzo Kato. Затем танцоры начинают принимать позы, рисующие жесткие линии, углы и фигуры. Пространственная композиция ассиметрична. В зафиксированных позах, символизирующих различные работы выставки, рисуется маленький круг головой, объединяя композиции. Шаги чертят четкие прямые линии в пространстве, а синхронная комбинация рисует одни и те же формы, размещенные в различных ракурсах помещения.

Развитием перформанса становится перемешивание между собой красного и черного. Танцоры образуют черно-красные пары, делая композиции более объемными и двухцветными. Между новыми формами ходит

человек, рисуя черные линии, объединяя формы в одну композицию. Затем формы растекаются, превращаясь в один общий квадрат, который разрезает по диагонали прямая черная линия, и квадрат превращается в круг. Круг становится движущимся и превращается в диагональную линию, в которой использованы элементы пролетарской гимнастики 20-х годов XX века.

В финале действия линия закручивается в спирали, возвращаясь первоначальной картинке: множество черных и красных фигур в пространстве, превращающихся в вертикальные линии и постепенно исчезающих.

Перформанс имеет абстрактный характер — это цвета и формы, расположенные в объемном пространстве, выстраивающие различные композиции, перетекающие друг в друга, увеличивающиеся в размерах и рассыпающиеся вновь на множество небольших фигур. Однако все фигуры символичны и имеют четкие формы, что явилось непосредственным продолжением супрематистской темы.

На выставке представлены картины, арт-объекты и инсталляции. В выставке принимают участие представители творческого объединения «Квадрат»: Александр Малей, Александр Досужев, Александр Слепов. Сегодня все художники этого объединения активно работают. Каждый из них — состоявшийся художник, у которого свой собственный творческий путь. Александр Малей — организатор объединения «Квадрат». Александр Досужев — автор концепции ПЛИП (поверхность, линии, пятно). Александр Слепов — автор, работающий в направлении объемного современного супрематизма.

Один из участников выставки — Василий Васильев — мастер работы с объектами и инсталляциями, для которого пространство является «холстом», а объекты — «красками». Серия «Архитипы» Василия Васильева, представленная на выставке, выполнена из простого природного материала — камня. Тем самым, художник передает простую истину: природа сама создает искусство.

Галина Васильева — куратор данной выставки — художник, чьи работы можно отнести к абстрактному минимализму и живописному конструктивизму. 20 лет занимается в конструктивном направлении искусства. Многие из работ Галины Васильевой посвящены «Черному квадрату» Казимира Малевича: это и «Памятник 100-летию «Черного квадрата», выполненный из картона, серия

«Квадраты», диптих «Победа над солнцем».

Во время открытия выставки Галина Степановна Васильева продемонстрировала публике настоящий перформанс. Прямо на полу она расстелила полотно в виде черного квадрата и солью изобразила символ «С». Так в латинском языке обозначалась цифра сто. Символично для выставки 100-летия «Черного квадрата» Казимира Малевича.

Для посетителей выставки демонстрировались отрывки видеофильма из варианта супрематического балета «Победа над Солнцем».

На выставке представлены работы более молодых авторов Владимира Макарова (г. Минск), Анастасии Гончаровой (г. Минск), Татьяны Маклецовской, которые известны как в Беларуси, так и за рубежом.

Татьяна Маклецовская работает в необычной технике, создает коллажи. Например, одна из ее работ, представленная на выставке, «Город. Игра» выполнена в авторской технике из поролона.

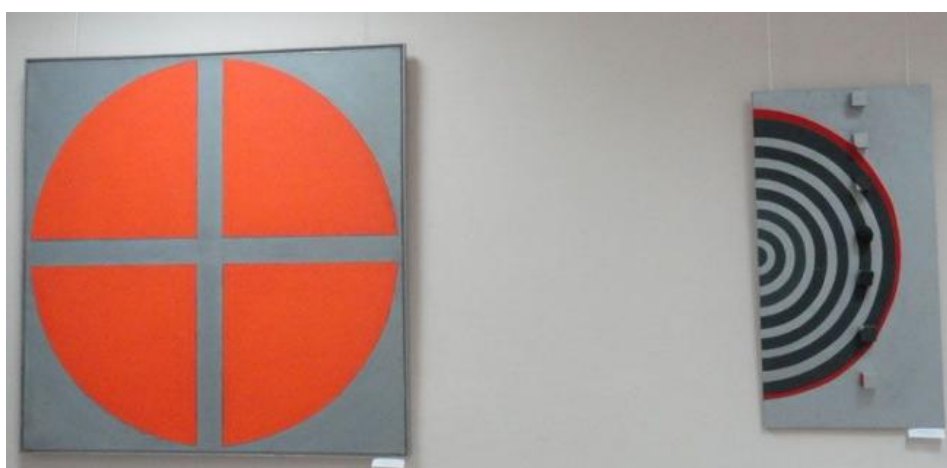
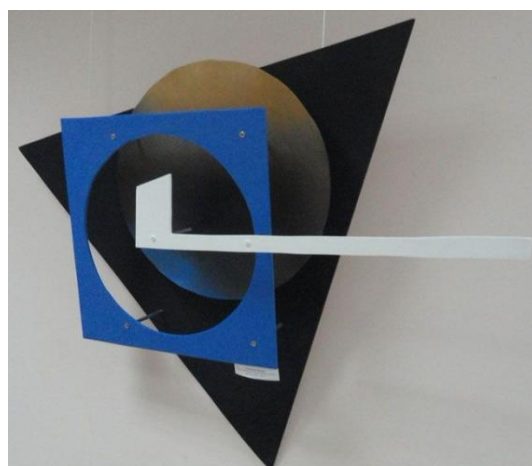
Отличается от других работа Анастасии Гончаровой «Конец перспективы», которая выполнена из текстиля.

И у каждого автора свой особенный способ выражения, свое отличительное воплощение творческой мысли в реальность. У каждого свой вкус, свои задачи, свой мир. Свое видение абстрактного образа.

Сегодня это зрелые, самостоятельные художники. Квадрат — это то, что объединяет всех этих художников.

«Черный квадрат» художников вдохновлял и вдохновляет до сих пор. Тема черного квадрата, угадывается во всех произведениях участников выставки. Их искусство беспредметно, но в замен они предоставляют форму, как это делали основатели абстрактного искусства.

Живопись Малевича — это не просто живопись. Это новая концепция в искусстве, вызов устоявшимся традициям изобразительного искусства. Можно относиться по-разному к «Черному квадрату», но невозможно не отдать должного гениальности Казимира Малевича, его особому складу ума. Ни одна картина до сих пор не вызывала такого количества абсолютно противоположных мнений и оценок. Споры о «Черном квадрате» не утихают до сих пор. Без понимания роли этого человека, заслуг и наследия Казимира Малевича невозможно говорить о развитии искусства вообще. Творческие проблемы, которые не решает непосредственно «Черный квадрат», легко объясняются с по-

зиции данного произведения.

Каждый может по-своему воспринимать современное беспредметное искусство витебских художников. В основе создания каждой работы, будь это картина, арт-объект, инсталляция лежит особое восприятие мира художником, его собственная философия, принципы. «Язык без слов» – так можно охарактеризовать работы художников, представленных на выставке.

Татьяна Бочковская, староста 42 группы исторического факультета:
Я бы хотела отметить нужность и важность таких выставок, ведь благодаря им, человек смотрит на произведение не примитивно, они заставляют его обдумывать, задавать вопросы, что таит в себе то или иное произведение, какой смысл вкладывает автор в работу, открыть свое видение этих объектов.

Во всех работах присутствуют геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг), которые придают произведением некий динамизм, четкость форм, в этих работах прослеживаются идеи супрематизма, присутствующие на картинах насыщенные яркие цвета, не отталкивают зрителя, а наоборот, привязывают к себе. Необычное сочетание простых форм и цвета делают работы неповторимыми и оригинальными.

Сколько людей, столько и мнений. Как и раньше, есть сторонники и противники абстрактного искусства. Практически ничего не изменилось с 1913 г., когда впервые показали «Победу над солнцем». Проблема в том, что не каждый зритель желает понять такое искусство. Легче выразить свое недовольство и непонимание, чем задуматься над тем, что же автор заложил в основу своей работы, что он хотел нам донести и сказать через нее? Было бы желание понять и разобраться в этом.

На открытии выставки присутствовали участники студии современного танца «Параллели», а также студенты исторического факультета ВГУ имени П. М. Машерова. Насколько важной данная акция была для них. Во-первых, Казимир Малевич – это один из наиболее сильных и значительных брендов Витебска. Во-вторых, сейчас празднуется юбилей Витебской художественной школы Марка Шагала, что также является важнейшей частью туристического потенциала города. И, наконец, личный интерес и самих

студентов, и тех, с кем они готовы работать на экскурсиях и в написании научных работ. Материал модернистского искусства представляет собой подножие всего современного искусства, современной культуры, и без понимания и осознания этого невозможно мыслить современными понятиями в нынешней цивилизации. И научить студентов разбираться в тенденциях современного художественного мышления является одной из основных задач музейного дела и музейной педагогики.

Заключение. Каждое время вносит свои коррективы. Время изменяет все вокруг. А для художника главное – видеть явления, происходящие в окружающем мире, и интерпретировать их. Это и делают участники выставки, опираясь на наследие Казимира Малевича и вдохновляясь идеей «Черного квадрата».

Понимание такого искусства зависит от того, на каком уровне находится восприятие человека. И потому будучи на выставке современного искусства помимо работ художников стоит обратить внимание на посетителей, их реакцию и комментарии к работам. Может быть, стоит задуматься не только над содержанием самих произведений, но и над словами, выражением лиц других посетителей выставки, да и, может, самого себя. Что это: наше не знание либо не желание думать и понять философию автора?..

Эта выставка для тех, кто готов открыть новый мир искусства и начать понимать мир беспредметности. Кто как не Казимир Малевич и его преемники могут помочь в этом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Витебск: Классика и Авангард. История Витебского художественного училища в документах Государственного архива Витебской области (1918–1923 гг.) / сост.: М. В. Пищуленок, Т. М. Свистунова, Т. В. Бувеч [и др.]. – Витебск: УПП «Витебская областная типография», 2004. – 336 с.
2. Ковтун, Е. Победа над солнцем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.silverage.ru/stat/pobeda.htm>. – Дата доступа: 11.10.2013.
3. Малей, А. Классический авангард, постмодернизм и современные витебские художники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vitebsk.by/kvadrat/avangard.htm>. – Дата доступа: 10.10.2013.
4. Победа над солнцем: опера русских футуристов столетие спустя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.topsrb.tv/news/news16891/>. – Дата доступа: 11.10.2013.
5. «Квадрат» 25 лет спустя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gorod.vitebsk.by/news/22-06-2012/kvadrat.html>. – Дата доступа: 10.10.2013.

Поступила в редакцию 14.10.2012 г.