

На правах рукописи

ТОЛСТИХИНА Екатерина Михайловна

**ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДАМА И РОЯЛЬ» В ТВОРЧЕСТВЕ КАЗИМИРА
МАЛЕВИЧА И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНТЕКСТАХ
РУССКОГО АВАНГАРДА 1910 – 1915-Х ГОДОВ**

Специальность 17.00.04 –
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата искусствоведения

Барнаул - 2021

Работа выполнена на кафедре социально-гуманитарных наук и истории искусств
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»

Научный руководитель:

Москалюк Марина Валентиновна, доктор искусствоведения, профессор, ректор
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»

Официальные оппоненты:

Копцева Наталья Петровна, доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой культурологии и искусствоведения Гуманитарного института
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский федеральный университет»

Попова Наталья Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
культурологии, философии и искусствоведения Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный институт культуры»

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна
и искусств имени А.Д. Крячкова»

Защита состоится «11» марта 2021 года в 10.00 на заседании Диссертационного
совета Д 212.005.12 на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, созданного на базе ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» при ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет» по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, зал заседаний
Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»
https://www.asu.ru/science/dissert/dissert_art/kand/zash_2021/tolstihina/documents/24857/

Автореферат разослан «__» _____ 2022 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Ирина Валерьевна Черняева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Творчество Казимира Малевича вызывает широкий интерес у научного сообщества. Несмотря на большое количество трудов и статей, остается обширное поле сложных вопросов, требующих тщательного изучения. Основные крупные собрания наследия Малевича находятся в столичных музеях – Государственной Третьяковской галереи (Москва) и Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), а также за границей – в Стеделик музее (Амстердам). Уникальные произведения мастера, кроме того, находятся в региональных музеях России. Полноценное изучение творчества художника невозможно без региональных коллекций.

Для коллекции Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, произведение Малевича «Дама и рояль» (1914. Холст, масло. 67х44,5) представляет большое значение. Картина востребована на мировом уровне и активно экспонируется. Актуальность ее всестороннего исследования для проведения разнообразных выставочных и просветительских музейных практик очевидна.

Картина относится к периоду, предшествующему появлению произведения «Черный квадрат» и вскрывает важный пласт переходного этапа художника от кубофутуризма через феврализм к супрематизму. Изучение творческого пути Малевича позволяет выявлять новые важнейшие акценты в становлении отечественного искусства.

Степень научной разработанности проблемы

Выдающимися исследователями Малевича в отечественном искусствознании являются Д.В. Сарабьянов, А.С. Шатских – именно им принадлежит комплексное изучение теоретического наследия мастера и его произведений: Д.В. Сарабьянову – системное и разностороннее изучение биографии и произведений Казимира Малевича, А.С. Шатских – датировка

«Черного квадрата», а также реконструкция феврализма и работа над пятитомным собранием сочинений Казимира Севериновича.

При подготовке работы большое внимание было уделено и другим авторам. Важными теоретическими и историческими исследованиями занимались Е. Лукьянов, Е.Ф. Ковтун, И.А. Азизян, Е.В. Баснер, И.К. Киблицкий, Т.В. Котович, И.А. Вакар, И.Н. Карасик, Н.И. Харджиев, А.Б. Наков, А. Курбановский, Т.В. Горячева, Н.В. Смолянская, К. Ичин, А. Раппапорт, И.А. Ширшков, О.Н. Шихирева.

Публикации разнообразны по темам и подходам. Так, Е. Лукьянов в статье «Супрематическое прозрение Льва Толстого и философские откровения Казимира Малевича» классифицирует портрет, выделяя категории и определяя портрет в качестве способа преобразования реальности. И.А. Азизян делает акцент на теме философской традиции русского мессианизма. И.К. Киблицкий фокусируется на изучении оперы «Победа над солнцем», как и Т.В. Котович с трудом «Футуристическая опера «Победа над солнцем». К вопросам оперы в своих трудах также обращаются Д.В. Сарабьянов и А.С. Шатских.

Вопросами атрибуции и технологическими исследованиями картин Малевича занимались Е. Петрова, С. Римская-Корсакова, Ю.А. Халтурин. Вопросом творческого метода – О. Кленова. Стоит отдельно подчеркнуть важность технологического анализа произведений с целью уточнения атрибуции и дат создания картин.

Выделяется блок трудов и теоретических работ группы российских художников, поэтов и музыкантов начала XX века. В первую очередь они обращаются к самому художнику и его близкому кругу, здесь следует отметить работы А. Крученых, М. Матюшина, самого К. Малевича.

В зарубежном искусствознании необходимо выделить труд и каталог, созданные к выставке Казимира Малевича в Британской галерее Тейт, работы Ш. Дуглас, Жиль Нере, Жан-Клода Маркадэ, Э. Робинсона.

Теоретические труды философов Н.Л. Бердяева и В.С. Соловьева интересны нам для раскрытия и понимания идей, формирующих отечественное художественное поле.

Основа литературного авангарда раскрывается в трудах С.Е. Бирюкова, И.Е. Васильева. Музыкальное обозрение включает в себя труды С. Слонимского, И. Кузнецова, А. Баева, Т.Н. Левой, И. Воробьева.

В проводимом исследовании необходимо обращение к источникам, позволяющим получить информацию о произведениях и их провенансе. В этом аспекте были использованы уже упомянутые издания, а также каталог русских авангардистов выставки в Мехико, официальные сайты Стеделик музея (Амстердам), Греческого государственного музея современного искусства (Салоники), Музея современного искусства (Нью-Йорк), Национального центра культуры и искусства Жоржа Помпиду (Париж) и аукционного дома Sotheby's.

Значимость и глубина обозначенных выше публикаций позволяет констатировать, что степень изученности творчества Малевича и отечественного авангарда в целом достаточно высока, но, вместе с тем, произведение «Дама и рояль» до настоящего времени остается вне поля научных исследований.

Цель исследования – определение места произведения «Дама и рояль» Казимира Севериновича Малевича в творчестве 1910-1915 годов и его роль на пути становления супрематизма и взаимосвязи с идеологическими и формальными поисками русского авангарда 1910–1915 гг.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи исследования**:

- на основе историографического анализа определить особенности методологических подходов к изучению наследия художника в отечественном и зарубежном искусствознании;
- систематизировать опубликованные каталоги и статьи для уточнения периодизации творчества Малевича;

- изучить художественные и мировоззренческие аспекты периода 1910–1915 гг. в России, к которому относится произведение «Дама и рояль» (философия, литература, музыка);

- уточнить провенанс и атрибуцию произведения «Дама и рояль»;

- выявить стилистические характеристики и цветовые коды композиции, раскрыть содержание художественного образа исследуемой композиции;

- определить место произведения «Дама и рояль» в творчестве художника и его роль в становлении супрематизма.

Объект исследования – искусство русского авангарда 1910-1915 годов.

Предмет исследования – произведение «Дама и рояль» Казимира Малевича и определение его места в структуре творчества художника и контекстах русского авангарда 1910-1915-х годов.

Научная новизна диссертационного исследования:

Впервые проведено комплексное исследование произведения Казимира Малевича «Дама и рояль» из фондов Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, включившее в себя выявление архивных материалов и документов, связанных с направлением картины в Красноярск, исследование красочного слоя и задника.

Уточнена атрибуция произведения «Дама и рояль» Малевича, что позволило более корректно называть произведение искусства («Заумная картина. Дама играющая на рояле»), определена датировка и составлена периодизация творчества художника.

Впервые произведение «Дама и рояль» вписано в стилевое поле февразма в качестве ступени на пути к супрематизму, разработана таблица с максимально обширным перечнем произведений художника. Все проведенные этапы исследования направлены на восполнение неизученных страниц творческого наследия Казимира Малевича.

Теоретико-методологическими основаниями исследования послужили работы в области отечественного искусствознания Д.В. Сарабьянова

с применением сравнительно-исторического метода, А.С. Шатских «Казимир Малевич», позволившие сформировать собственную методику исследования.

В целом был предпринят комплексный подход, включающий в себя общенаучные методы. Разностороннее исследование 1910-1915-х годов и произведения «Дама и рояль» основывалось на анализе структурных и композиционных принципов, а также основных стилевых тенденций. Герменевтический подход позволил качественно рассмотреть философское и изобразительное поле в творческом периоде Казимира Малевича 1910-1915-х годов. Это расширило смыслы философско-искусствоведческого анализа произведения «Дама и рояль», а также углубило понимание причинно-следственных связей в стилевых трансформациях художника и в зарождении его философских идей.

Формальный метод дал возможность уточнить стилевые тенденции композиции «Дама и рояль», обнаружить общие черты, характерные для художественного творчества Малевича в целом. Иконографический метод в совокупности с семиотическим и философско-искусствоведческим методом способствовали изучению художественного образа, уточнению названия картины. С помощью структурно-функционального метода выявлены устойчивые линии взаимосвязи между произведениями периода 1910-1915 годов.

Основные положения, выносимые на защиту:

- выявлены основные принципы организации композиции и создания художественного образа картины «Дама и рояль» Казимира Севериновича Малевича, которые соотнесены с художественными контекстами русского авангарда в сфере музыкального искусства, литературы и философской мысли начала XX века;

- определено, что произведение «Дама и рояль» играет важное значение на пути становления супрематизма. Данное положение подтверждено философско-искусствоведческим анализом в совокупности с детальным разбором творческого пути Малевича 1910-1915 годов. В композиции художник использует характерные

для супрематизма формы и особенности разработки цвета, кроме того, наблюдается полный отход от сюжета с реалистическими персонажами;

- показано стилевое направление картины «Дама и рояль» как не стандартное, подразумевающее два варианта – кубофутуризм в классическом способе экспонирования и феврализм в перевернутом;

- обозначен новый способ экспонирования произведения: в перевернутом виде по отношению к традиционному. Этот способ экспонирования отсылает к зауми и теме перевертышей, которую разрабатывает Малевич и его художественное окружение в 1914 году, он возникает в результате изучения авторских подписей на заднике произведения «Дама и рояль», красочного слоя и композиции;

- предложено более корректное, совпадающее с авторским название картины: «Заумная картина. Дама, играющая на рояле».

Теоретическая и научно-практическая значимость:

Благодаря исследованию появляется возможность внести уточнения в атрибуцию произведения К.С. Малевича «Дама и рояль», что представляет интерес не только для региона – Красноярского края, в котором хранится произведение, но и для искусствоведческого сообщества в целом. Положения, разработанные в диссертации, могут быть полезными для расширения теоретической базы при работе над наследием Казимира Малевича и при дальнейшем процессе глобальной каталогизации его творчества.

Практическая значимость положений диссертационного исследования заключается в возможном использовании результатов в научных изысканиях специалистов, занимающихся творчеством Казимира Малевича, в научно-экскурсионной и просветительской работе Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, где хранится произведение «Дама и рояль», а также при разработке учебных программ, в научно-популярных лекциях, круглых столах и конференциях об искусстве авангарда.

Достоверность результатов исследования обеспечена:

- объемом доказательной базы: репрезентативностью архивных документов, фактических данных, выявлением и систематизацией большого числа источников (более 500 работ Малевича в приложении VIII);
- современными общенаучными и искусствоведческими методами исследования, которые соответствуют поставленным целям и задачам;
- обобщением и систематизацией фактов и логически построенными выводами;
- активной деятельностью по участию в научных конференциях, перечнем публикаций.

Апробация результатов исследования:

Результаты работы представлены в публикациях широкого спектра в научных и научно-популярных изданиях. Опубликовано 10 статей, из них одна статья SCOPUS, 3 статьи в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, и одна статья в книге «На пороге будущего. Октябрь 1917 года и судьбы русского искусства XX века».

Тезисы исследования были представлены на научных конференциях в период с 2015 по 2021 года, в том числе: на конференциях «Русский авангард в международном контексте. Международный контекст в русском авангарде» Еврейского музея и центра толерантности, Государственного института искусствознания, Энциклопедии русского авангарда, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, НИУ ВШЭ, МГХПА им. С.Г. Строганова (2017); «Октябрь 1917 года и судьбы русского искусства XX века» Министерства культуры РФ, Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской Академии художеств (2017); ежегодном форуме молодых исследователей искусства «НАУЧНАЯ ВЕСНА» Государственного института искусствознания (2019-2021); Международной научно-практической

конференции «Вопросы экспертизы в области культуры, искусства, дизайна» УрФУ им. Б.Н. Ельцина (2019); Международной научной конференции «Искусствоведение: наука, опыт, просвещение» Государственного института искусствознания (2019); Ежегодной научной конференции памяти М.В. Доброклонского «Искусство и искусствоведение на современном этапе. Культурное взаимодействие и глобализация» Министерства культуры Российской Федерации VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств (2019);

Также результаты были апробированы на серии конференций аспирантов и молодых ученых «Искусство глазами молодых» и Международной научной конференции «Художественные традиции Сибири» Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского (2017-2019) и Сибирского исторического форума «Енисейская Сибирь в истории России» (2019).

Структура и объем диссертации

Диссертация содержит введение, две главы. Первая теоретическая глава состоит из шести параграфов, вторая практическая глава включает в себя четыре параграфа. Диссертация содержит заключение, список используемой литературы в количестве 154 источника, в котором представлено 131 русскоязычных источников и 23 источника на иностранных языках, шесть приложений.

Приложения представляют материалы, необходимые для более полного понимания исследуемых процессов, и включают в себя преимущественно визуальные материалы и документы. В приложениях представлены: репродукция картины «Дама и рояль», задники и авторские подписи картины периода 1910–1915 гг., архивные акты, снимки красочного слоя, таблица с основными компонентами художественного образа картины «Дама и рояль», а также таблица с наиболее полным перечнем произведений Казимира Малевича, которая включает в себя 563 произведения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении формулируется постановка вопроса, гипотеза и выносимые на защиту положения. Определяется объект, предмет исследования, цель и задачи. Формулируется методологическая основа работы, ее актуальность и степень разработанности вопроса. Описывается теоретическая и научно-практическая значимость и апробация результатов исследования.

В **Главе 1 «Теоретические аспекты изучения творчества Казимира Малевича»** рассматриваются особенности изучения наследия Малевича в отечественном и западном искусствознании. После этого разбираются проблемы периодизации творчества Малевича, делается акцент на период 1910-1915-х годов как основы творческого пути Казимира Малевича.

Отдельное внимание уделяется философским основаниям творчества Малевича, изучению литературного мира 1910-1915х- годов в России (круг Малевича) и музыкальной среды 1910-1915-х годов в России в аспекте кроссжанрового взаимодействия основных тенденций зарождающегося авангардного искусства.

В первом параграфе **«Особенности изучения наследия Малевича в отечественном и западном искусствознании»** рассматриваются основные труды, связанные с изучением творчества художника. Рассмотрены труды Д.В. Сарабьянова, комплексно изучавшего биографию и произведения К. Малевича, а также его ученица А.С. Шатских. По результатам изучения литературы, определено, что в западном и отечественном искусствоведении преобладает формально-стилистический анализ. Атрибуция и вопросы технологического характера встречаются исключительно в отечественных трудах, здесь важно упоминать статью Е. Петровой «Произведения Малевича в Русском музее и их новые датировки», статью О. Кленовой «Особенности творческого метода Малевича, выявленные в процессе реставрации его произведений». При всем многообразии литературы можно констатировать, что фундаментальная

монография, обобщающая и анализирующая все возможные источники, еще не опубликована. Это касается и каталожных данных, которые собраны только в пределах выставочных коллекций или институций.

Второй параграф **«Периодизация творчества Малевича»** вскрывает широкий пласт неточностей и несовпадений в разграничении периодов, их анализе и рассмотрении репрезентантов. В связи с чем возникает необходимость проведения дополнительных исследований для уточнения даты создания произведений. Проблема углубляется сложностью творческого пути автора, его склонностью к мистификации собственных художественных процессов.

В параграфе рассматривается творческий путь художника с момента первых живописных опытов, определяется круг произведений, присущий разным этапам.

Благодаря исследованию определена периодизация, включающая в себя этапы раннего импрессионизма (1905-1906); сезанизма, фовизма и примитивизма (1910); кубизма (1913); футуризма (1912-1913); кубофутуризма (1912-1913); феврализма (1913-1914); супрематизма (май 1915); постсупрематизма (1928-1932); позднего импрессионизма (1930); портретного жанра на основе супрематизма (1930). Отмечено, что различные направления наслаиваются друг на друга, границы мобильны и взаимопроникающие.

Второй параграф обусловил появление третьего, сужающего круг интересов: **«Период 1910-1915 годов как основа творческого пути Казимира Малевича»**. Выделенный период стал важной вехой экспериментов и поисков на пути к супрематизму, к нему относится процесс создания футуристической оперы «Победа над солнцем». Раскрываются аспекты перехода от футуризма к кубофутуризму, заумному реализму. Исследование творческого пути художника подкрепляется трудами искусствоведов, анализирующих стилевые направления и произведения-образцы, характерные для каждого из стилевых направлений.

В качестве основного тезиса параграфа выделяется следующий: хронологический период 1910-1915 гг. следует рассматривать основополагающим в процессе становления Малевича как художника и основателя супрематизма.

В этот период происходит сложный процесс трансформации художественной идеи в плоскость и геометрическую фигуру.

Казимир Малевич активно участвует в выставочной деятельности – выставках объединения «Бубновый валет» и «Союза молодежи», «Синий всадник», «Ослиный хвост», «Мишень», Салон независимых в Париже.

Определение основного промежутка в творчестве художника, ставшего отправной точкой супрематизма, побудило рассмотреть философские идеи, а также область экспериментальной авангардной музыки и литературы в России начала прошлого века.

Четвертый параграф **«Философские основания творчества Малевича»** посвящён поиску основных трудов, с которыми знакомился художник. Складывается ощущение, что художник намеренно не оставлял вокруг себя упоминаний о философской мысли и трудах, сформировавших его как художника и мыслителя. Изучение философского круга, связанного с Малевичем, затруднялось отсутствием широкого спектра воспоминаний. Сформировалась гипотеза о намеренном сокрытии философских трудов, которые могли повлиять на мировоззрение художника, так как по воспоминаниям коллег Малевич был начитанным и интересующимся человеком, следовательно, он не мог не изучать философию в той или иной мере.

Творчество Малевича, включая теоретические трактаты, сфокусировано на конструировании новой мифологемы, в частности, темы совершенного человека. Модель сверхчеловека Ницше замещает традиционную модель совершенного человека и становится точкой отсчета, приняв на себя функцию ценностного образца.

Казимир Малевич, создавая свой собственный уникальный мир, является философом в той же мере, что и художником, так как все его художественные практики имеют под собой теоретическую основу. Это касается и разработки супрематизма и работы над собственной историей искусства. Вместе с тем мы видим, что многие идеи, заимствуются в той или иной мере у философского

сообщества и отражают общие тенденции, характерные для интеллигенции начала прошлого века.

Пятый параграф «**Литературный мир 1910-1915-х годов в России: круг Малевича**» помогает раскрыть основные черты авангардной литературы. В близком кругу Малевича был, например, А. Крученых, создавались кроссжанровые произведения: опера «Победа над солнцем». Творческий круг, в который входил Казимир Северинович, состоял из поэтов-футуристов, отражавших в своем творчестве схожие порывы к выходу за границу реалистичного искусства, поиску новых форм выражения и разрыву с исторически сложившимися в литературе традициями. Этот процесс происходил не только в вербальном тексте, но и в оформлении произведений.

Помимо футуристов необходимо обратить внимание на кубофутуристов, группа поэтов кубофутуристов была наиболее сформированной, активной и многочисленной. Теоретический и практический потенциал определял В. Хлебников. В период кубофутуризма как в живописи, так и в литературе, происходит процесс поиска и осмысления содержания, попытка избежать ассоциативных рядов, клише прошлого и выход на новый уровень восприятия.

7 сентября 1921 датирована запись Малевича, адресованная Матюшину: «Итак, идея живописная вступила в России на беспредметный путь, но и идея звука вступила тоже в беспредметное слово, во главе которого стоит Крученых». Крученых в заумной поэзии пытался передать чувство бесконечности, как и Казимир Северинович в супрематизме.

Литература начала XX века, обращаясь к новому способу построения и звучания, формирует неразрывный синтез со звуком, звучанием через темпоритм, что делает невозможным рассмотрение полной картины без изучения музыкальных течений XX века, поэзия дает толчок зарождению нового направления в искусстве – перформансу и акционизму. Интеллектуальное пространство начала века специфично за счет тесного общения таких его представителей как Малевич, Крученых, Матюшин, Маяковский, Хлебников и других, что позволяет всем

видам искусства тесно взаимодействовать как в общих проектах, так и в заимствовании принципов и идей.

Выводы предыдущего параграфа позволили обратиться к шестому параграфу **«Малевич и музыкальная среда 1910-1915 годов в России»**.

Необходимость обращения к музыкальному миру связана с присутствием музыкальной темы в названии произведения «Дама и рояль», а также в построении композиции. Изучение музыкального мира актуально и благодаря дружбе Казимира Малевича с Михаилом Матюшиным, их совместное создание декораций к опере «Победа над солнцем», иллюстрированию литературных сборников, где стихи лежат в плоскости живописного и музыкального.

К общим тенденциям музыкального искусства и других видов искусств можно отнести следующее. Идеи отрицания и переосмысления опыта классического искусства встречаются в музыкальных экспериментах и художественной практике через новые стилевые направления; какофония и разрушение привычных форм и как следствие искажение реального мира и формирование качественно другой реальности; экспериментальность, как поиск новых выразительных форм; антиромантический пафос и устремленность в будущее; особенность внутренней структуры: нетрадиционные формальные решения, выработка новых принципов тональной, гармонической, фактурной, ритмической организации; театральность как зарождение перформанса.

Перечисленные характеристики присущи как музыкальному наследию, так и изобразительному искусству. Многие характерно и для авангардного литературного творчества. Очевидно, что авангарду присуща всеохватность и синтетичность. В авангарде, как и в предшествующем ему модерне, присутствует объединяющее начало, обеспечивающее синтез всех видов искусства.

Вторая глава **«Место и роль произведения «Дама и рояль» в творчестве Казимира Малевича»** носит прикладной характер, в ней дается разностороннее изучение картины из регионального музея, уточнение атрибуции, провенанса, сделан философско-искусствоведческий анализ.

Первый параграф **«История появления произведения в Красноярске, его бытование, атрибуция и анализ красочного слоя».**

На заднике картины сохранилась картонная карточка, в которой сказано, что в В.Ц. Музейное бюро отдела изобразительных искусств Н.К.П. произведение значится под инвентарным номером №1738, и пунктом назначения является город Уфа, однако, картина оказывается в городе Красноярске, гораздо дальше от первоначального пункта.

Определены основные документы, сопровождающие картину: карточка на обороте произведения; акт №41 о передаче художественных произведений из Государственного Художественного Фонда Музейного Бюро Отдела ИЗО Н.К.П. для собрания художественных произведений в городе Красноярске; акт ККМ (Красноярского краеведческого музея) о передаче картины в Красноярскую картинную галерею (далее КХМ им. В.И. Сурикова); акт №1 от 3 марта 1958 года Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова.

Обращение в Российский государственный архив литературы и искусства позволило найти акт №41 о передаче произведений из Государственного Художественного Фонда Музейного Бюро Отдела ИЗО Н.К.П. для собрания художественных произведений в городе Красноярске на основании постановления Заседания Комиссии Музейного Бюро от 22-го декабря 1920 г. (протокол №2 о передачи пятнадцати произведений искусств). Помимо картины «Дама и рояль» Малевича в Красноярск были переданы и другие авангардные работы – «Импровизация №209» В. Кандинского, «Живописный архитектор» Л. Поповой и «Натюрморт» О. Розановой.

В Красноярский краеведческий музей произведение поступило в 1924 году от В.Ц. Музейного Бюро Отдела ИЗО Н.К.П, а затем была передано в Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова на основании акта №1 от 3 марта 1958 года. Акт утвержден начальником Красноярского краевого Управления культуры и определяет выдачу из Красноярского краевого музея экспонатов/художественной коллекции/ на постоянное хранение в Красноярскую картинную галерею. Передано по письму Управления музеев РСФСР

от 04.11.1958 года в соответствии с приказом по МП СССР №697 от 14.10.1958 года.

Современная сохранность картины определена актом приема предметов на временное хранение (акт ПВП) № 91 от 5 октября 2015 года ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО».

В дальнейших изысканиях детально изучен красочный слой. Получены выводы: произведение уравновешенно внутри себя за счет выстроенного диалога геометрических форм и красочных пигментов, в тоже время художественный образ не ограничен в своих пределах и не имеет границы с окружающим его пространством. Характер нанесения красочного слоя преимущественно нивелирует работу кисти, за исключением нескольких пастозных фрагментов в центральной части композиции, характер соединительных черных линий имеет пропуски, через которые видно пространство холста, что дает пространству своеобразное качество пористости. В композиционной структуре преобладает легкая диагональ из нижнего левого угла в правый верхний. Важно отметить, что она останется, если рассматривать произведение как с точки зрения традиционного экспонирования, так и предположительно верного, которое вытекает из авторских надписей (перевернутость), что подтверждает возможность предполагать об ином способе экспонирования произведения.

Второй параграф **«Стилистические характеристики произведения «Дама и рояль»** позволил уточнить дату создания произведения. Уточнение причастности картины к стилевому пространству феврализма, которое существовало с февраля 1914 года и закончилось приблизительно до июня 1915 года, позволило предположить, что произведение «Дама и рояль» написано в промежутке между февралем 1914 года и июнем 1915 года.

Проведенное стилистическое исследование также показывает, что наличие двух возможных способов трактовки художественного образа на основе кубофутуризма и феврализма позволяет перейти к дальнейшей содержательной работе над формально-стилистическим анализом, при этом очевидно, что стиль способен менять содержательные аспекты. Исходя из полученного вывода, кратко

укажем на основные изменения, которые будут играть основополагающую роль в формально-стилистическом анализе перевернутого произведения «Дама и рояль» Малевича. Во-первых, нивелирование роли человека в его портретном качестве. Художественный образ приобретает более сложное восприятие, т.к. зрителю увидеть физические подтверждения дамы (человека) и рояля (музыки) становится сложнее. Это и есть проявление зауми. Во-вторых, общее композиционное решение произведения в перевернутом виде меняет смысловой акцент (если в традиционной версии работа имеет основное движение сверху вниз, то в перевернутом виде – снизу вверх).

При экспонировании картины с обратным расположением верха и низа по отношению к традиционному варианту видно, как ярко проявляется феэрализм, смещая признаки кубофутуризма. Также отметим, что исследование стилистической принадлежности позволяет уточнить год создания произведения.

Третий параграф **«Цветовые коды в произведении «Дама и рояль»** определяет, что в произведении есть свои цветовые доминанты, которые являются образующими за счет контраста с другими цветами или по своему месту в композиции.

В исследовании используется термин цветового кода, понятие возникло в результате работы над произведением «Дама и рояль» на этапе анализа красочного слоя, в результате чего появилась необходимость классификации используемых цветов. Погружение в творчество художника и культурный пласт, соотносящийся с произведениями мастера, позволило выявить глубокую взаимосвязь между цветом и смысловой нагрузкой, которую цвет призван нести в картинах Малевича.

В художественных произведениях Малевича выделяются две основные цветовые доминанты – черная и красная. Так, сформировалась задача проследить динамику развития черных и красных красочных слоев и их содержание через символическое осмысление красного и черного.

Красный и черный являются основополагающими как по формальным признакам, так и по содержанию в ранние периоды, и обретают кульминацию

в первых супрематических работах. По своему характеру, применение цвета менялось, исходя из развития живописи Малевича, через использование уже существующих приемов и смыслов к качественно иному. Цвет через изменения обрел чистоту и силу, а смысловые аспекты получили глубокую форму, синтезирующую русскую айдентику, историю мировой культуры и теорию супрематизма.

Четвертый параграф **«Философско-мировоззренческие аспекты произведения «Дама и рояль»** направлен на раскрытие основной художественной идеи. Рассмотрен артионим произведения. Разобраны элементы художественного образа. Определены два основных действующих лица «дама» и «рояль», а затем укрупнено восприятие художественного образа от персонажа «рояль» к персонажу «музыка», от персонажа «дама» к персонажу «человек».

Проведение подробного искусствоведческого анализа в совокупности с теоретическим исследованием, проведенным в первой главе, позволило сформулировать художественную идею произведения.

Произведение «Дама и рояль» является манифестом идеи трансформации окружающей реальности звуком. Именно человек создает звуковое поле своим усилием игры на инструменте. Человек, играя, преобразовывает как пространство вокруг себя, так и себя самого. Звук способен изменять и преображать. Звук способен создавать качественно иное состояние пространства за счет звуковых волн. Человек, производя звук, способен достигать качества всеединства мира.

Произведение «Дама и рояль» является примером эксперимента в русском авангарде, где главным становится качество игры и мистификации. Игра в возможность перевернуть произведение и посмотреть на него под другим углом становится яркой характеристикой времени, опытом мастера и отражением действительности.

В заключении подведены итоги проведенной работы.

Для выполнения поставленной в проведенном исследовании цели, а именно определения места произведения «Дама и рояль» Казимира Севериновича в творчестве 1910-1915 гг., роли данной композиции на пути становления

супрематизма и ее взаимосвязи с идеологическими и формальными поисками русского авангарда 1910-1915 гг., была проведена комплексная работа с обширным кругом источников. Тщательно изучена сама композиция, привлечены данные инструментальных анализов, проведены архивные изыскания для определения ее провенанса.

Работа по анализу и систематизации обширнейшего материала научных и просветительских публикаций, так или иначе связанных с жизнью, творчеством, мировоззренческим становлением уникальной фигуры русского авангарда Казимира Севериновича Малевича стала первым этапом. Проанализирован широкий пласт основополагающих трудов в отечественном и зарубежном искусствознании.

В методологии исследований отечественными и зарубежными искусствоведами творчества выдающегося представителя авангарда были выявлены как философско-мировоззренческие, так и разнообразные искусствоведческие аспекты, от атрибутивных до формально-стилистических. В то же время в западной и в отечественной библиографии подчеркнута несколько существенных различий, к примеру, интерес к атрибуции произведений и обращение к технологическим моментам присущи преимущественно отечественным исследователям. Работа с широким кругом отечественной и англоязычной библиографии не только позволила выявить особенности существующих методологических подходов к изучению наследия художника, но и выработать собственный методологический комплекс, адаптированный под основные цели и задачи исследования.

Отметим сложность и противоречивость сведений о периодизации и датировке произведений. Именно данный факт подвинул нас к разработке собственной версии периодизации творчества Малевича, которая объединяет несколько источников и способствует упрощению периодического ряда:

ученический период (1905-1906);

сезанизм, фовизм и примитивизм, кубизм (1910);

кубизм (1913); футуризм (1912-1913);

кубофутуризм (1912-1913);
феврализм (1913-1914); супрематизм (май 1915);
постсупрематизм (1928–1932);
поздний импрессионизм (1930);
портретный жанр на основе супрематизма (1930).

Данная классификация допускает наложение стилевых направлений друг на друга по хронологическому признаку.

Важным подспорьем для уточнения периодизации, для качественного сравнительного анализа изучаемой композиции с другими работами Казимира Малевича, для наглядного представления о творчестве художника в целом стала работа над таблицей произведений, включающей в себя обширный перечень произведений Казимира Севериновича Малевича, в том числе графических листов и эскизов. Таблица позволяет объединять ряд произведений в группы, определять способ творческого поиска художника, выделять нехарактерные или, наоборот, смыслообразующие работы того или иного периода в общем контексте, уточнять названия, атрибуцию, провенанс.

Для глубокого философско-искусствоведческого анализа работы «Дама и рояль» и понимания мировоззренческих и формальных поисков русского авангарда виделось необходимым значительно расширить исследовательское поле вокруг Малевича за счет разностороннего изучения социокультурной среды, обозначения его внешних и внутренних связей с представителями других видов искусства (музыки и литературы) и деятелями русского авангарда. Для большего разностороннего понимания эволюции творчества Малевича 1910-1915 гг. нами предпринято рассмотрение литературного и музыкального миров России 1910-1915 гг. Все аспекты рассмотрены через призму творчества Казимира Малевича и его близкого круга с целью выявления кросскультурных взаимодействий.

Изучение пространства музыкальных экспериментов начала XX века привело к пониманию принципов организации музыкальных произведений, которые по своей сути созвучны этому периоду в изобразительном искусстве.

В авангардной музыке, как и в других видах авангардного искусства, присутствуют идеи отрицания и переосмысления опыта классического искусства, какофония и разрушение привычных форм, экспериментальность, антиромантический пафос и устремленность в будущее, нетрадиционные формальные решения, театральность – характеристики, музыкального и изобразительного авангардного искусства, помогающие провести разносторонний философско-искусствоведческий анализ произведения «Дама и рояль».

Исследование литературного мира начала прошлого столетия в России позволило выделить соотнесенность принципов построения литературных авангардных текстов с изобразительными и выразительными средствами начала XX века, этот же принцип характерен для музыкального искусства. Созвучными характеристиками являются ритм и темп, качество поиска и отказа от прошлых канонов, синтез слов со звуком через темпоритм. Кроме этого, выделяется круг деятелей искусства из смежных видов искусств, которые в том числе объединяют усилия над одними проектами. К интересующему нас кругу относятся Малевич, Крученых, Матюшин, Маяковский, Хлебников.

Безусловно, большое значение для понимания логики эволюционных процессов творчества художника имеет внимательное обращение к философским трудам. Казимир Малевич как значимая фигура русского авангарда ассоциируется не только с живописным наследием, но и философскими трудами, объясняющими его творческое развитие. Основной задачей художника стало конструирование новой мифологемы, в том числе темы совершенного человека. Формирование взглядов Казимира Севериновича Малевича связано с трудами Ницше, частично Шопенгауэра, Соловьева, Бердяева и Успенского.

Выделенный нами для более пристального изучения период 1910-1915 гг. является насыщенным и основополагающим в становлении супрематизма. У Малевича происходят формальные изменения и трансформация классических живописных приемов для создания собственного стилевого направления (сначала на основе уже существующих, затем новое качество). В алогизме или феврализме

Казимир Малевич делает попытку выйти за границы здравого смысла, который фиксирует связи явлений, лежащие на поверхности.

В ходе искусствоведческого исследования произведения «Дама и рояль» из собрания Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова определены основные позиции, которые являются смыслообразующими и позволяют говорить о научной новизне исследования.

Изучен задник картины «Дама и рояль», собран перечень документов, подтверждающих историю бытования произведения.

У произведения «Дама и рояль» (традиционное название из опубликованных каталогов) имеет место быть более точное название, авторское: «Заумная картина. Дама, играющая на рояле».

Информация, полученная благодаря изучению философско-мировоззренческих аспектов, а также фактов и документов об авторской надписи, которая расположена нетипично (наоборот) по отношению к традиционному принципу экспонирования, дает повод поднять вопрос о пересмотре способа экспонирования картины, где возможен вариант перевернутого экспонирования по отношению к общепринятому (верхняя часть как нижняя, а нижняя как верхняя). При этом следует обращать внимание на то, что согласно традиционному принципу экспонирования в произведении преобладает стилевое направление – кубофутуризм, а в перевернутом виде – феврализм. Предлагаем считать произведение картиной-перевертышем, проявляющей заумное настроение, присущее Малевичу в период создания произведения.

Информация о феврализме как уникальном явлении в творческом пути художника и границах датировки с февраля 1914 года до июня 1915 года позволяет уточнить дату создания произведения «Дама и рояль», очертив возможные границы между февралем 1914 года и июнем 1915 года. Предлагаем датировать произведение: февраль 1914 – июнь 1915 года.

Исследование философско-мировоззренческих аспектов приводит к важным и интересным выводам – произведение является манифестом идеи трансформации окружающей реальности звуком. Человек, производя звук, способен достигать

качества всеединства мира. Произведение «Дама и рояль» является примером эксперимента в русском авангарде, где главным становится качество игры и мистификации. Исследование динамики развития красных и черных краскоформ в творчестве Малевича показало знаковую роль произведения «Заумная картина. Дама, играющая на рояле» в становлении супрематизма.

Итак, в проведенном исследовании «Композиция «Дама и рояль» в творчестве Казимира Малевича и художественных контекстах русского авангарда 1910–1915 гг.» систематизированы многочисленные каталоги, монографии и статьи для уточнения периодизации творчества Малевича, изучены художественно-интеллектуальные аспекты периода 1910–1915 гг. в России, уточнен провенанс и атрибуция произведения «Дама и рояль», выявлены стилистические характеристики и цветовые коды композиции, сформулированы философско-мировоззренческие аспекты, раскрывающиеся в художественном образе.

Результат приведенного исследования представляет интерес не только для региона, Красноярского края, в котором хранится произведение, но и для искусствоведческого сообщества в целом. Положения, вынесенные в диссертации, могут быть полезными для расширения теоретической базы при работе над наследием Казимира Малевича и при дальнейшем процессе каталогизации его творчества.

Список публикаций автора по теме исследования

Публикации в ведущих рецензируемых научных изданиях и журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ:

1. Толстихина, Е. М. К уточнению стилистической принадлежности произведения «Дама и рояль» Казимира Малевича / Е. М. Толстихина // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: «Социально-гуманитарные науки». – 2020. – Т. 20. – № 3. – С. 87–90.
2. Толстихина, Е. М. Композиция Казимира Малевича "Дама и рояль": к исследованию красочного слоя и атрибуции / Е. М. Толстихина, М. В.

Москалюк. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: "Социально-гуманитарные науки". – 2018. – Т. 18, № 3. – С. 80–83.

3. Толстихина Е.М. — На пути к супрематизму: сравнительный анализ произведений 1913-1914 годов в творчестве Казимира Малевича// Философия и культура. – 2021 – № 10
4. Tolstihina E.M. Revisiting the issues of studying the creative heritage of Kazimir Malevich: russian and foreign bibliography / E.M. Tolstihina, M. V. Moskalyuk // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. – 2020. – Т. 13. – № 6. – P. 972–978.

Публикации в других научных изданиях:

5. Толстихина, Е. М. Дама и рояль» К. Малевича как мост к супрематизму / Е. М. Толстихина // На пороге будущего. Октябрь 1917 года и судьбы русского искусства XX века / ответственный редактор Т. В. Малова ; составитель Н. Р. Рустаева. – Москва : Букс-МАрт, 2021. – С. 161–165.
6. Толстихина, Е. М. История авангарда в Красноярском крае. Казимир Малевич / Е. М. Толстихина // Енисейская Сибирь в истории России (к 400-летию г. Енисейска) : материалы Сибирского исторического форума, 23-25 октября. – Красноярск, 2019. – С. 357–359.
7. Толстихина, Е. М. Композиция Казимира Малевича "Дама и рояль": к вопросу исследования красочного слоя и атрибуции / Е. М. Толстихина // Искусство глазами молодых : материалы IX Международной (XIII Всероссийской) научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 29-31 марта 2017 г. – Красноярск: КГИИ, 2017. – С. 153–156.
8. Толстихина, Е. М. Круг Казимира Малевича: музыкальная среда России 1910-1915 / Е. М. Толстихина // Аспирантский сборник. Вып. 11. Сборник статей по материалам Международного форума молодых исследователей искусства «Научная Весна-2020». – Москва : Государственный институт искусствознания, 2021. – С. 171–176.
9. Толстихина, Е. М. Круг Малевича: литературный мир 1910-1915 годов в России / Е. М. Толстихина. // Искусство глазами молодых: материалы XI

Международной научной конференции, 28-29 марта 2019 г. – Красноярск : СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. – С. 171–176.

10. Толстихина, Е. М. Специфика развития черного и красного цвета в творчестве Казимира / Е. М. Толстихина // Искусство глазами молодых : материалы X Международной научной конференции, 12-13 апреля 2018 г. – Красноярск : СГИИ имени Д. Хворостовского, 2018. – С. 27–30.