

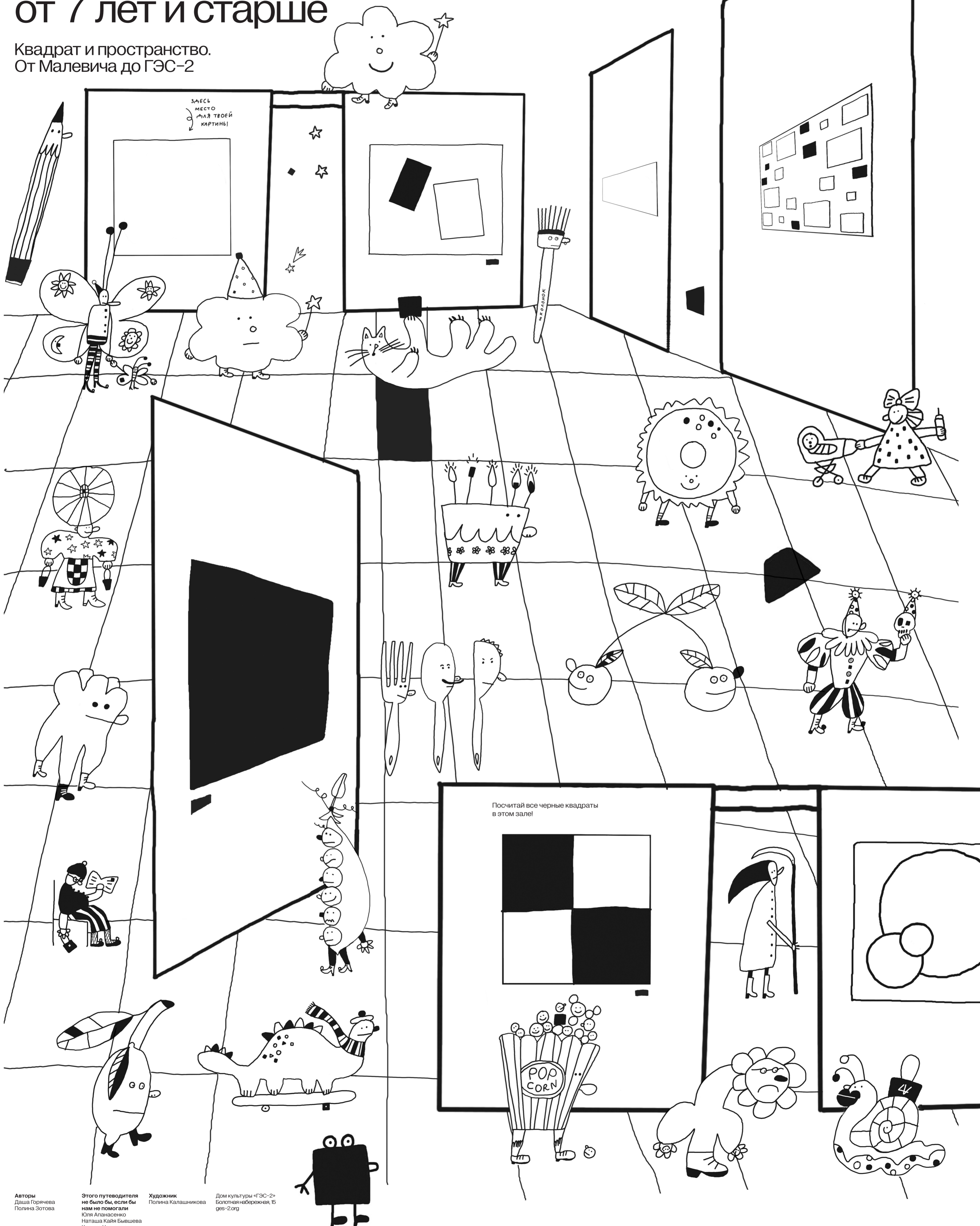
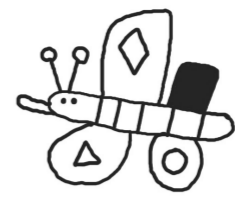
Путеводитель по городу выставке для путешественников от 7 лет и старше

Квадрат и пространство.
От Малевича до ГЭС-2

Привет!

Ты в Доме культуры «ГЭС-2» на выставке «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2». Внутри нашего Дома уместился целый город с улицами, перекрестками и площадями. Давай исследуем его вместе?

Разворачивай карту! Твой маршрут сегодня начнется в XIX веке, а закончится... Не будем забегать вперед, ты сам все узнаешь!

Авторы
Даша Горичева
Полина Зотова

Этого путеводителя
не было бы, если бы
нам не помогли
Юля Алансенко
Наташа Кайя Бывшева
Карина Чернышова

Художник
Полина Калашникова

Дом культуры «ГЭС-2»
Болотная набережная, 15
ges-2.org

Иногда современное искусство выглядит так странно, что зритель может на него наступить, съесть или принять за мусор и выкинуть! Не веришь?

На самой дальней площади нашего города спряталась инсталляция Владимира Селезнева «Метрополис». Из чего она сделана?

Ненужные вещи могут стать материалом для создания чего-то нового и продолжить свою жизнь. Попробуй найти дома игрушки, в которые ты больше не играешь, и дать им вторую жизнь, собрав из них объект.

← Ну что же!

Мы с тобой прогулялись по городу — выставке и одновременно по истории искусства: от реализма к абстракционизму, от плоского холста к объемным инсталляциям, от художественных материалов к повседневным предметам. А какой путь выберешь ты?

3

Поговорим про **цвет**! Чуть в стороне, в переулке, тебя ждут 10 цветных картин Никиты Алексеева. Художник оставил на них надписи — по четыре слова на каждой. Что все это значит?

НЕБО	МАК
НЕЗАБУДАКА	КРОВЬ
ЛЕД	ЗАКАТ
УТРО	ПОМИДОР
МЫШЬ	СИРЕНЬ
ЗОЛА	ГРОЗА
НОЯБРЬ	БАКАЛАН
ТУМАН	ЕДИСКОП

Художники часто связывают между собой разные образы — это называется **ассоциации**. Например, серый цвет напоминает Никите Алексееву мышь, а голубой — утро.

А какие у тебя ассоциации? Какого цвета была бы твоя мышь? Какого цвета прекрасный летний день? Какого цвета вкус каши с комочками?

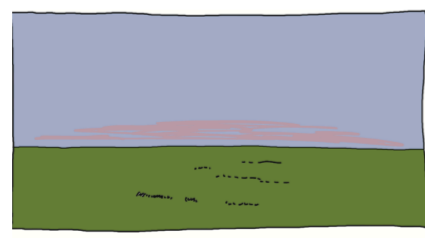
Мы заметили, что здесь нет розового цвета. Дополни серию — придумай свои ассоциации к розовому! Это может быть все что угодно: запах жвачки, уши кролика, слезливое настроение или цвет щек дорогого тебе человека.

Начало! ↓

1

При входе в город тебя встречают две картины — «Общий жертвенный котел в престольный праздник» Иллариона Прянишников и «Степь» Архипа Куинджи. Сравни их и отметь в списке ниже, что ты видишь на каждой.

☐ СЮЖЕТ	☐ СЮЖЕТ
☒ ГЕРОИ	☐ ГЕРОИ
☐ НЕБО И ЗЕМЛЯ	☐ НЕБО И ЗЕМЛЯ
☐ ЛИНИИ ГОРИЗОНТА	☐ ЛИНИИ ГОРИЗОНТА
☐ ПРЕДМЕТЫ	☐ ПРЕДМЕТЫ
☐ ЗВУКИ	☐ ЗВУКИ
☐ ЧТО-ТО РАВНО С НАМИ	☐ ЧТО-ТО РАВНО С НАМИ
☐ ЧТО-ТО ДАЛЕКО ОТ НАС	☐ ЧТО-ТО ДАЛЕКО ОТ НАС

Что общего у этих двух работ? Они не случайно живут здесь по соседству. И то и другое — реалистические картины. **Реализм** — это когда художник изображает мир вокруг так, как мы его видим.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

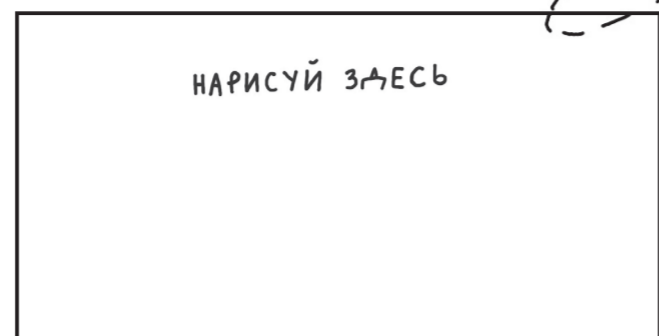
Сколько галочек у тебя получилось? Посчитай и внеси их на шкале сверху!

Поздравляем! Ты измерил предметность картин!

8

Иногда искусство выпрыгивает из плоскости в объемный мир — и становится **скульптурой, объектом или инсталляцией**. Например, художник Энтони Гормли из тех же кубиков, как из конструктора, собирает человека!

А ты пробовал собирать человечков из конструктора? Хотел бы ты пересобрать себя, если бы была возможность? Например, поменять местами руки и ноги или переставить куда-нибудь голову?

Эта скульптура называется «Уровень». Человек оказался на уровне пола — о него легко запнуться, ой! Как ты думаешь, он спит, загорает или наблюдает за звездами?

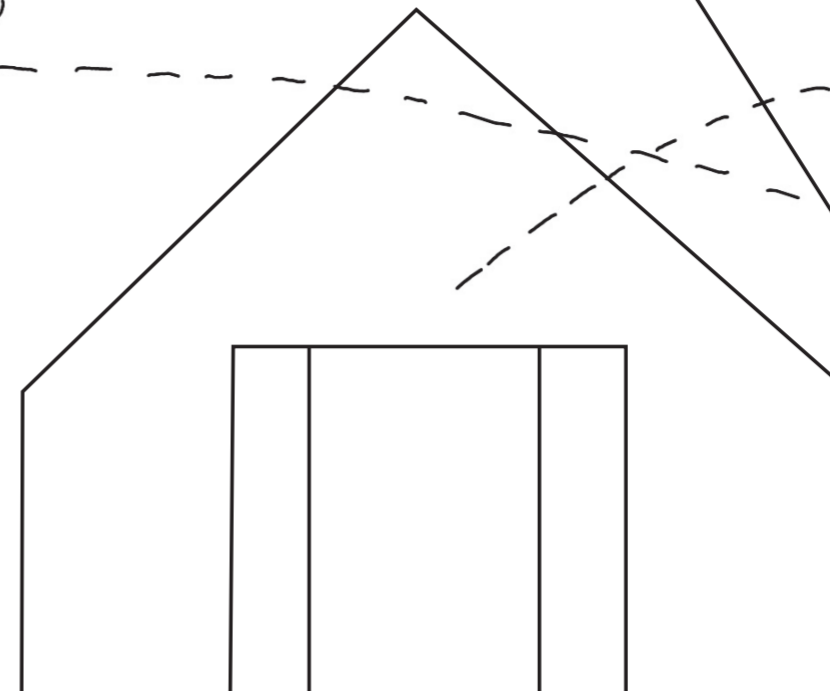
А еще кажется, что он лежит на полянке рядом с деревенским сараем. Или это тоже произведение искусства? Надо разобраться!

9

Заходи внутрь. Что необычного в этом доме? Как ты чувствуешь себя здесь?

Этот «Сарай» придумали архитекторы из бюро «Меганом». Они работали с пространством и светом. Свет проходит сквозь дырки, просверленные в стене и крыше, и создает на полу инсталляции узоров, похожий на звездное небо.

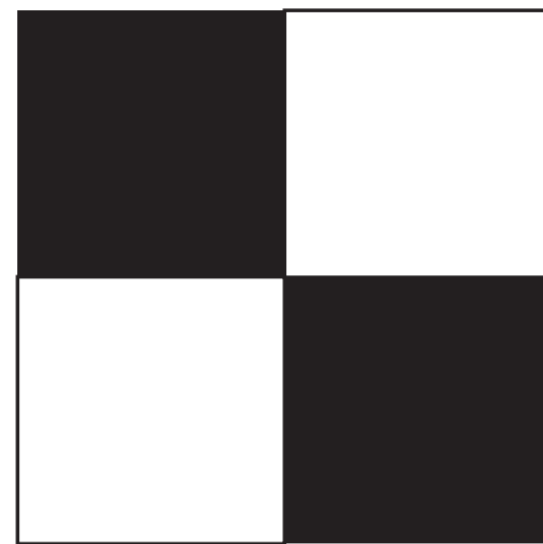
Поэкспериментируй со светом и ты. Сделай карандашом несколько дырок в бумаге — да, прямо вот тут. Можно попросить помочь взрослого. Осталось только найти источник света и направить лучики на пол.

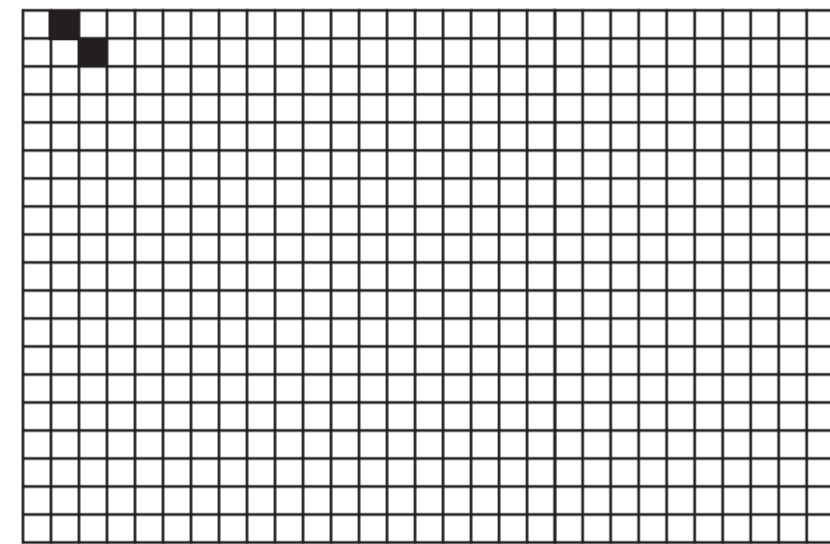
Выходит, художнику не всегда нужны холст, краски или глина. Даже обычные материалы и предметы могут превратиться в произведения искусства!

6

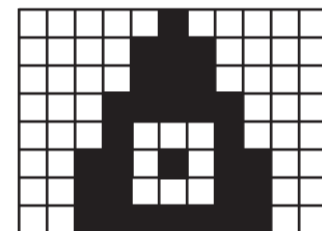
Родченко часто рисовал круги, а Малевич и его ученики много работали с формой квадрата. Где-то поблизости разместились картины с четырьмя квадратами — отыщи ее. Подсказка: она похожа на шахматное поле.

Для Малевича квадраты были кирпичиками, с помощью которых можно построить все остальные формы, даже круг! Может, и ты построишь что-нибудь из квадратов?

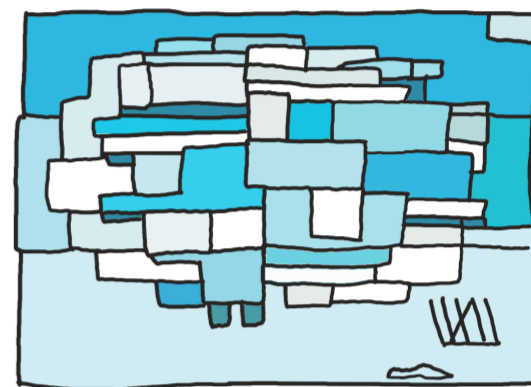

Попробуй догадаться, как сделать круг из квадрата. Один из вариантов ты можешь увидеть на часах башни «ГЭС-2», когда выйдешь на улицу.

7

Художник Игорь Шелковский построил из квадратов — представьте себе — облако! Оно обитает на соседней улице. Что это — картина или скульптура? А может, что-то среднее?

Осмотри работу со всех сторон. В ней есть и плоский фон, и объемные элементы. Такое произведение можно назвать **рельефом**.

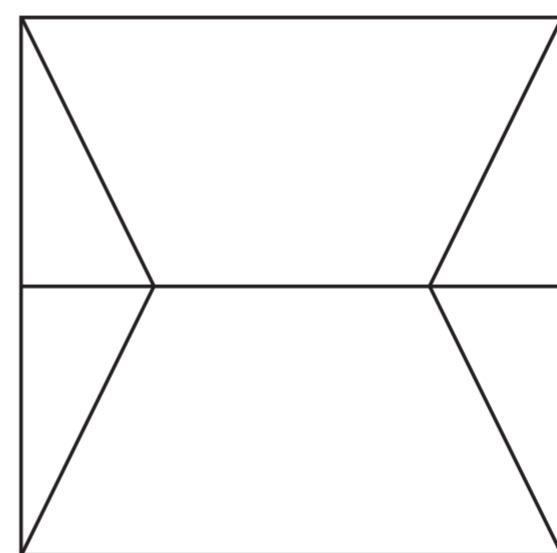
4

На картине Эрика Булатова «Черный вечер, белый снег» тоже только цвет и текст, но слова здесь изображены совсем по-другому: они выглядят частью схематичного пейзажа. Какие-то буквы нарисованы близко, а другие как будто улетают вдаль — и поэтому **пространство** на картине кажется объемным.

Помнишь про линию горизонта? Что она разделяет здесь — текст или пространство? А может, и то и другое?

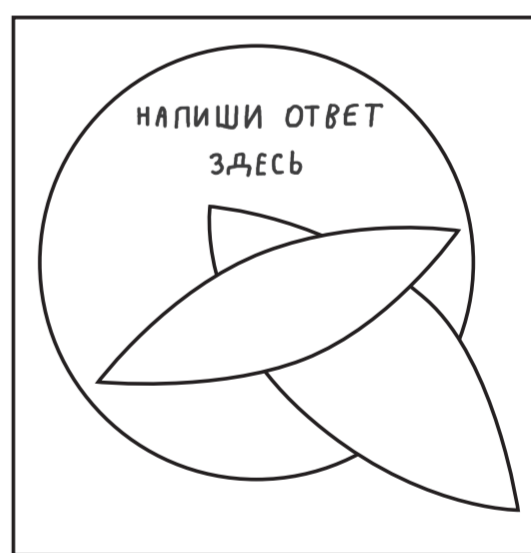
Попробуй, как Эрик Булатов, поиграть с буквами и расположить их над или под линией горизонта. Это могут быть буквы твоего имени или любого другого слова.

Не забывай: то, что находится ближе к нам, кажется больше, а далекое воспринимается как маленькое. Так работает **перспектива**.

5

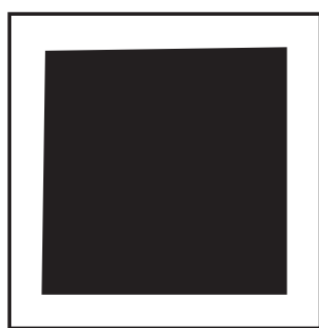
Переходим к **форме**. Какие ты знаешь простые фигуры? А сложные? Какие фигуры ты использовал бы в своем абстрактном рисунке? Формы тоже вызывают ассоциации. Посмотри на две картины Александра Родченко из серии «Черное на черном». С чем они у тебя ассоциируются?

Многие говорят, что это космос. Как ты думаешь, почему? На что еще похожи эти две формы?

2

Но есть и другой путь! Найди на соседней улице полотно «Черный квадрат» Казимира Малевича и попробуй проверить его по этому списку. Сколько сейчас у тебя получилось отметок? Дополни шкалу.

☐ СЮЖЕТ	☐ СЮЖЕТ
☐ ГЕРОИ	☐ ГЕРОИ
☐ НЕБО И ЗЕМЛЯ	☐ НЕБО И ЗЕМЛЯ
☐ ЛИНИИ ГОРИЗОНТА	☐ ЛИНИИ ГОРИЗОНТА
☐ ПРЕДМЕТЫ	☐ ПРЕДМЕТЫ
☐ ЗВУКИ	☐ ЗВУКИ
☐ ЧТО-ТО РАВНО С НАМИ	☐ ЧТО-ТО РАВНО С НАМИ
☐ ЧТО-ТО ДАЛЕКО ОТ НАС	☐ ЧТО-ТО ДАЛЕКО ОТ НАС

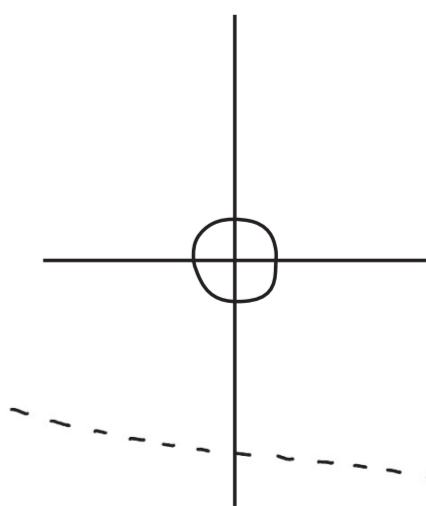
У нас получилось, что «Черный квадрат» — это ноль. И Малевич тоже говорил: «Я преобразился в ноль форм и вышел за ноль к беспредметному творчеству». Это значит, что художник не изображает предметы реального мира, а исследует цвета, формы и композицию, то есть расположение фигур на картине. Такое искусство называют **абстракционизмом**. Малевич и другие художники-абстракционисты проводили в искусстве эксперименты, как серьезные ученые.

Кстати, а на что похож этот «Черный квадрат»?

Иногда говорят, что «Черный квадрат» — точка отсчета нового искусства. Можно представить, что этот квадрат — занавес, который закрывает собой реалистические картины. А ведь он и был занавесом! В 1913 году Малевич придумывал декорации для оперы «Победа над солнцем», и там впервые появился черный квадрат — задник, который загоразивал солнце.

Давай попробуем посмотреть на квадрат иначе. Например, на рисунке ниже ты видишь две линии и круг. Что это?

А вдруг это акробат, идущий по канату, если смотреть на него сверху?

И что, если «Черный квадрат» — это тоже предмет, на который мы смотрим сверху, или снизу, или сбоку? На что — а может быть, на кого — он похож в таком случае?