

УДК 168.522: 75.04 (Гуманитарные науки. Культурология / Объекты художественного изображения.
Жанры живописи)

ЦВЕТ В АБСТРАКТНОЙ ЖИВОПИСИ РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА

© 2025 Е.Г. Столярова¹, А.В. Давыдов^{1, 2, 3}

Столярова Елена Георгиевна, профессор, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7861-0162>

E-mail: stolyarovnews@mail.ru

Давыдов Алексей Владимирович, доцент кафедры издательского дела
и книгораспространения, доцент кафедры теории и истории журналистики,
доцент кафедры философии, истории и теории мировой культуры и искусства

E-mail: avd63ru@yandex.ru

¹Самарский государственный технический университет

²Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева

³Самарский государственный социально-педагогический университет
Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 25.08.2025

В данной статье рассматривается понятие цвета в контексте абстрактной живописи России начала XX в. Цель работы авторов статьи сводится к выявлению полной самостоятельности цвета от служебной функции и определению его в качестве конституирующего фактора в структуре изобразительного искусства. В исследовании приведен сравнительный анализ теории и практики творчества В.В. Кандинского и К.С. Малевича. Даны общие предпосылки возникновения и формирования радикального пересмотра идеи и функции живописи, которые привели к возникновению беспредметного искусства, где цвет приобрел автономные художественные средства на фоне влияния духовно-философских концептов на искусство начала XX в. Теоретическое и практическое переосмысление цвета проявилось у В.В. Кандинского и К.С. Малевича в абсолютно противоположных аспектах. Сравнительный анализ творчества этих художников выявил принципиально разные взгляды на роль и функцию цвета, его концептуальную сущность в связях с формой и пространством, понимающимися в контексте онтологического статуса цвета как токового. В статье прослежено влияние первооткрытий В.В. Кандинского и К.С. Малевича на формирование множества новых направлений в искусстве и проявление их концепций в исканиях современных художников. Авторы приходят к выводу о том, что цвет является самостоятельным важнейшим средством выразительности и потенции в концептуальной и визуальной первооснове художественных практик XX и XXI вв. В статье сформулированы основные законы и принципы работы с цветом, проведены параллели и выявлены инновации в применении цвета с целью достижения наибольшей выразительности живописи метамодернизма.

Ключевые слова: цвет, абстрактная живопись, средства выразительности цвета, В.В. Кандинский, К.С. Малевич

DOI: 10.37313/2413-9645-2025-27-103-133-139

EDN: KJWJXI

Введение. Цвет в искусстве является одним из ключевых элементов изобразительного творчества и его переосмысление сильно расширило и раскрыло понимание цвета как такового. Цветом не только передают живописную реальную среду, но и использует его, как самостоятельный объект для изучения его выразительных возможностей. К такому восприятию цвета искусство готовилось постепенно. Исторически до середины XIX в. художники применяли колористическую палитру для создания образов окружающего мира, стараясь с его помощью передать форму, свет, тень и световоздушную среду. Импрессионисты первыми начали экспериментировать с цветом, используя чистые, открытые тона для передачи световоздушной среды в расчете на оптическое смешение ярких красок на холсте, добиваясь тем самым эмоциональных эффектов и впечатлений от увиденного. Эти эксперименты активно и бурно продолжились в начале XX в., проявляясь в авангардных направлениях в искусстве последующего времени. Экспрессионизм, абстракционизм, минимализм и т. д. исследовали цвет как концепцию.

История вопроса. Мы можем констатировать, что к основным законам и принципам работы с цветом на современном этапе можно отнести знания цветовых контрастов, семантики цвета, психофизиологии восприятия, его связи с формой и пространством. Цвет, благодаря авангардным исследованиям начала XX в., приобрел самостоятельность и является на сегодня убедительным и принимаемым объектом творческой мысли художника. Актуальные искусствоведческие исследования предполагают, что метамодернизм XXI в. развивается в двух основных концептуальных направлениях. Это ирония, граничащая с цинизмом или безудержный оптимизм метафизических представлений. Цвет в данном случае, безусловно, играет решающую роль в психо-эмоциональном воздействии на зрителя, как на искусственного и грамотного, так и на зрителя-дилетанта. Отличие восприятия искусства кроется в множестве смыслов, которые может разгадать реципиент в силу своей компетентности. Смысл может быть связан с формой и пространством, а может полностью оторваться от предметности. И в этом видении и мироощущении художников несомненную роль сыграли теоретические и практические исследования В.В. Кандинского и К.С. Малевича.

Современные цифровые технологии оказали значительное влияние на восприятие и трансляцию колористических схем. Это открывает новые горизонты для исследования цвета как явления в художественном творчестве. Авторы статьи выдвигают гипотезу, что формальные возможности использования цвета количественно увеличиваются за счет современных технологий, но это не даст полного раскрытия его возможностей, поскольку в связке «цветовой объект – реципиент» требуется чувственный, эмоциональный отклик, который присущ только человеческой психике, реагирующей на цветовой аспект художественного произведения «вибрациями души». На эту тему писал сам В.В. Кандинский в своей работе «Точка и линия на плоскости» [3]. Цвет и форма в теории В. Кандинского исследовались в кандидатской диссертации Бондаревой Натальи Александровны [1]. К.С. Малевич исследовал беспредметность как явление в изобразительном искусстве и написал работу «От кубизма и футуризма к супрематизму» [4,5]. Также известны сочинения Д.В. Сарабьянова, посвященные русскому авангарду. О современных тенденция в изобразительном искусстве в контексте цвета в абстрактной живописи можно прочесть у М. М. Чубаровой [9] и Д. Шапиро [10].

Методы исследования. Исторический анализ материала по изучению теории и практики работ В.В. Кандинского и К.С. Малевича привел к экспликации смыслов их творчества. Авторы статьи предлагают свое видение развития понятия «цвет» в современном искусстве. Сравнительный анализ дал характеристики сходства и различия, исследуемых художников. Методы синтеза и моделирования позволили понять взаимосвязи и обосновать перспективы эволюции основных концептов, изложенных художниками в своих научных трудах.

Результаты исследования. Наиболее радикальные эксперименты с цветом проводили русские художники-авангардисты Василий Кандинский и Казимир Малевич. Им удалось с различных точек зрения, но одинаково убедительно показать безграничные возможности цвета как самостоятельной единицы искусства. В начале XX в. были радикально пересмотрены взгляды на возможности живописи вообще. Онтология искусства включила в свой арсенал беспредметную живопись, где цвет перестал являться описательной частью, а приобрел автономный характер, явился самостоятельным элементом живописи. Цвет философски переосмыслен и представлен В.В. Кандинским и К.С. Малевичем в контексте теософии, антропософии и символизма того времени. С помощью цвета художники пытались понять сущность трансцендентного, не связанного с реально-натуралистическим миром явления. В их искусстве цвет и форма были эмансипированы, самостоятельны для выражения сущности искусства. Все это объединяло художников-новаторов, но они шли к своему пониманию искусства различными путями, приобретая радикально-противоположные видения сущности, роли цвета, его связи с формой и пространством, что породило противоположные кульминации идей цвета как такового, расширило понимание цвета и его возможностей для всего современного искусства.

Две фундаментальные парадигмы в осмыслении цвета различаются моделями представления о цвете. У В.В. Кандинского психосенсорная и духовно-символическая модель, базирующаяся на духовно-эмоциональной сфере реципиента, связана субъективными психологическими переживаниями зрителя. В.В. Кандинский продвигал синестетическую (цвето-звуковую) концепцию восприятия цвета.

К.С. Малевич создал супрематизм, где супрема, означающий наивысший, идейно уводил цвет к абсолютной беспредметности. Цвет для него строительный материал для новой реальности.

У В.В. Кандинского цвет генерирует форму под влиянием внутренней необходимости художника, создает вибрирующее эмоционально-насыщенное динамичное поле. Он попытался переложить музыку на холст, остановить мгновение чувствования на картинной плоскости, вложить энергию звука в художественное изображение. В итоге экспериментального синтеза искусств, музыки и живописи В.В. Кандинский обосновал цвет как визуальную «вибрацию души». У этого автора цвет не имеет конечной точки, ему (цвету) не нужны границы, они ослабляют, останавливают эмоциональный выплеск на холсте. У Кандинского свой космос, свое пространство. Цвет в его живописных работах и научных трудах исследуется как средство для постижения Вселенной, Вселенной человеческой души. Семантика цвета формировалась последовательно от простого связующего средства между элементами композиции до знака или символа [Столярова, Е. Г., Давыдов А.В., с. 1088].

В.В. Кандинский виртуозно использует цвет как в нечетких оттенках перелива и в тональных контрастах. В его картинах работают нюансы в колористических растяжках, дают абсолютную неповторимость гаммы. Цвет у В.В. Кандинского в движении, он не ограничен контуром, перетекает из одной субстанции в другую, из одной формы в другую, появляясь и исчезая почти как в квантовой теории физики. "Таким образом, первоначальный элементарный физический фактор становится путем, по которому цвет приходит к душе" [Кандинский В.В., с. 48].

К.С. Малевич, в отличие от В.В. Кандинского, работал с цветом как со структурной формой, предполагающей моделирование новой реальности. Белый фон пустота и в ней рождается новая пластическая система. Семантика цвета предполагала расшифровку художественных концепций. Например, черный квадрат на белом фоне – это манифест супрематизма, полное освобождение от предметности. «Нуль форм» - потенция создания нового после исчезновения всего в концепции «Белого на белом». Цвет у К.С. Малевича атрибут формы, без которого не существует сама форма, он локален, чист и конкретен. Цветовая субстанция у К.С. Малевича определена в границы простой геометрической формы: в круги, квадраты, прямоугольники. Чтобы выразить идею, по мнению автора, ее необходимо законсервировать, запечатлеть, зафиксировать в неких четких границах. К.С. Малевич использует четкий абрис, жесткий контур, локальный цвет. Форма служит выражению концепции художника, формулирующийся как уход от натуралистической изобразительности к чистой абстракции, выраженной в совершенной простой геометрической форме. Основным принцип его художественного творчества – создание концептуально-геометрической конструкции.

Творчество Василия Кандинского и Казимира Малевича фундаментально повлияло на современное искусство. Можно отметить, что заявленная абстракция была легитимирована и получила свое дальнейшее развитие. Исследования Кандинского положили начало психоэмоциональной, экспрессивной ветви беспредметного искусства. Выход подсознательного состояния на картинную плоскость в дальнейшем проявились у Марка Ротко, Жоана Миро, Джексона Поллока и других художников XX века. Малевич положил начало структурному искусству, которое в дальнейшем мы можем видеть в неопластицизме Пита Мондриана, Барнетта Ньюмана, Френка Стеллы.

Еще одним прорывом в искусстве была демистификация живописи, показ возможностей самих средств изобразительного искусства, а именно цвета, линии, формы, фактуры и плоскости. А это позже привело к появлению минимализма, концептуализма и редукционизма, где через простейшие фундаментальные элементы художники научились передавать сложность образа. Например, в творчестве Андрея Волкова, современного художника, продолжателя творческой династии известного мастера гранатовой чайханы Александра Волкова, эта линия редукционизма находит выражение в строгом отборе фундаментальных элементов — чистого цвета, геометрически точной формы и фактурной плоскости, — где каждая деталь лишена декоративности и работает на выявление сущностной структуры образа, демонстрируя мощь минималистичного высказывания (рис.1. Андрей Волков. Из серии «Огонь, иди со мной». 2010 г., Холст, масло).

Другой представитель современного искусства - Михаил Молочников, акцентируя выразительные возможности цвета и динамической линии как самодостаточных носителей смысла и эмоции, продолжает демистификацию живописного языка, показывая, как сложнейшие внутренние состояния и концептуальные идеи могут быть переданы через вибрацию элементарных форм и их взаимодействие на плоскости (рис.2. Молочников Михаил. Стрекозы живут во мне, 1994 г., бумага, тушь, 60 x 60).

Рис. 1. Андрей Волков. Из серии «Огонь, иди со мной». 2010. Холст, масло

Рис. 2. Михаил Молочников. Стрекозы живут во мне. 1994. Бумага, тушь

Нельзя не упомянуть и о влиянии творчества В.В. Кандинского и К.С. Малевича на развитие дизайна, архитектуры и визуальной культуры в целом. Цветовые теории цвета В.В. Кандинского активно используются в менеджменте, рекламе, кино, а принципы супрематизма легли в основу графического дизайна и разработку логотипов. Эти два титана мирового искусства положили начало новому визуальному языку и кардинально изменили художественное мышление и представление о возможностях искусства в целом. Их идеи с трактовкой цвета стали источником для вдохновения современных художников-колористов и связаны с теорией восприятия в актуальном контексте. Современные художники не копируют этих мастеров искусства, а проводят переосмысление идей в контексте новых технологий, социальных и культурных реалий.

Сегодня цвет стал самодостаточным объектом философского осмысления и художественных экспериментов. Пользуясь только одним средством выразительности, а именно цветом, художники современности демонстрируют способности колористической гаммы создавать особые миры, наполненные символизмом, культурными ассоциациями и знаковыми концепциями.

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что цвет в современном искусстве в целом развивается по двум направлениям. Первое – сохраняет свою гуманистическую функцию, «человечность», способность создаваться креативным подходом художника к творчеству и предполагать тот самый эмоциональный отклик у зрителя, когда в произведениях искусства остается магия творчества, живого и неповторимого следа художника со своим авторским стилем и уникальными особенностями, иногда парадоксальными и неподдающимися никаким объективным критериям и оценкам. Второе направление развития цвета – это его цифровая формула и нейронная фактура, созданная цифровым искусственным интеллектом, который на сегодняшний день достаточно широко представлен палитрой цветовых тонов и цветовых гармонических сочетаний. Здесь можно исследовать как количественную составляющую, так и качественную характеристику самого цифрового цвета, более интенсивно влияющего на зрительный орган человека. Авторы предполагают, что творчество К.С. Малевича (супрематизм) и В.В. Кандинского (лирическая абстракция) осуществило фундаментальный разрыв с миметической традицией и реалистическим академическим дарвинизмом, утвердив беспредметность как автономный онтологический статус искусства. К.С. Малевич заложил основы концептуализма через абсолютизацию самой сущности идеи (наглядным примером может послужить картина "Черный квадрат") и геометрической структуры, предвосхитив минимализм, в то время как В.В. Кандинский теоретизировал и реализовал экспрессивно-эмоциональную абстракцию, основанную на "внутренней необходимости" и синестезии (аналогия с музыкой), открыв путь абстрактному экспрессионизму. Работы В.В. Кандинского ("О духовном в искусстве") и К.С. Малевича (манифесты супрематизма) предоставили системное теоретическое обоснование абстракции. Исследования психофизиологии восприятия цвета, формы и пространства стали методологической базой для последующих художественных практик и педагогики Баухауса, ВХУТЕИНа и ВХУТЕМАСа. Их научные и креативные практики напрямую инициировали и существенно повлияли на формирование ключевых направлений модернизма и постмодернизма: конструктивизма, неопластицизма, абстрактного экспрессионизма, минимализма, концептуализма и лирической абстракции. Исследования в области науки о цвете имеют безграничные возможности. Наследие обоих художников остается актуальным полем рефлексии и интертекстуального диалога в contemporary art, проявляясь в постоянном обращении к фундаментальным элементам визуального языка в пространстве современного искусства.

Литература:

1. Бондарева, Н. А. Цвет и форма в теории В. Кандинского: генезис и взаимодействие : дис. ... канд. искусствovedения : 17.00.04 / Бондарева Наталья Александровна. – Москва, 2015. – 215 с.
2. Иванов, А. В. Рецензия супрематизма в цифровую эпоху / А. В. Иванов // Искусствovedение. – 2020. – № 3 (42). – С. 78–95.
3. Кандинский, В. В. Точка и линия на плоскости. О духовном в искусстве / Василий Васильевич Кандинский ; [пер. с нем. Е. Козиной «Точка и линия на плоскости»]. – Москва : Издательство АСТ, 2019. – 321 с. – ISBN 978-5-17-118295-0.
4. Малевич, К. С. Мир как беспредметность / Казимир Северинович Малевич. – Москва : ABCdesign, 2019. – 207 с. – ISBN 978-5-4330-0151-4.
5. Малевич, К. С. От кубизма и футуризма к супрематизму. Новый живописный реализм / К. С. Малевич. – Пет-роград : Журнал «Супремус», 1916. – 32 с. // Малевич, К. С. Собрание сочинений : в 5 т. / К. С. Малевич. – Москва : Гилея, 1995. – Т. 1. – С. 25–56.
6. Петров, И. А. Цвет в теории Кандинского / И. А. Петров // Искусствознание. – 2010. – № 3. – С. 45–60.
7. Сарабьянов, Д. В. Русский авангард / Д. В. Сарабьянов. – Москва : Искусство, 1993. – 280 с. – ISBN 5-210-02162-9.
8. Столярова, Е. Г., Давыдов А.В. Цвет как средство выразительности абстрактной живописи / Е. Г. Столярова, А. В. Давыдов // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и градостроительство : сб. ст. 80-ой юбилейной Всероссийской науч.-техн. конф. / под общ. ред. М. В. Шувалова, А. А. Пищулева, Е. А. Ахмедовой. – Самара : Самар. гос. техн. ун-т, 2023. – С. 1086–1092.
9. Чубарова, М. М. Абстракция в эпоху цифровых технологий: трансформация визуального языка / М. М. Чубарова // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Сер. 2: Искусствovedение. Филологические науки. – 2021. – № 2. – С. 67–74.
10. Шапиро, Д. Цвет как язык искусства: от символизма к абстракции / Дэвид Шапиро ; пер. с англ. А. Г. Николаевой. – Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. – 384 с. – ISBN 978-5-389-14722-3.

© 2025 E.G. Stolyarova¹, A.V. Davydov^{1, 2, 3}

Elena G. Stolyarova, Professor, PhD in Art History, Associate Professor, Department of Architectural and Construction Graphics and Fine Arts

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7861-0162>

E-mail: stolyarovanews@mail.ru

Alexey V. Davydov, Associate Professor, Department of Publishing and Book Distribution, Associate Professor, Department of Theory and History of Journalism, Associate Professor, Department of Philosophy, History, and Theory of World Culture and Art

E-mail: avd63ru@yandex.ru

¹Samara State Technical University

²Samara National Research University

³Samara State University of Social Sciences and Education
Samara, Russia

This article examines the concept of color in the context of abstract painting in Russia in the early 20th century. The authors' goal is to identify the complete independence of color from its service function and to define it as a constitutive factor in the structure of fine art. The study provides a comparative analysis of the theory and practice of V.V. Kandinsky and K.S. Malevich. The article provides general prerequisites for the emergence and formation of a radical revision of the idea and function of painting, which led to the emergence of non-objective art, where color acquired autonomous artistic means against the background of the influence of spiritual and philosophical concepts on the art of the early 20th century. Theoretical and practical rethinking of color was manifested in Kandinsky and Malevich in absolutely opposite aspects. A comparative analysis of the work of these artists revealed fundamentally different views on the role and function of color, its conceptual essence in connection with form and space, understood in the context of the ontological status of color as current. The article traces the influence of the discoveries of Kandinsky and Malevich on the formation of many new trends in art and the manifestation of their concepts in the searches of modern artists. The authors come to the conclusion that color is an independent and most important means of expressiveness and potential in the conceptual and visual basis of artistic practices of the 20th and 21st centuries. The article formulates the basic laws and principles of working with color, draws parallels and identifies innovations in the use of color in order to achieve the greatest expressiveness of metamodernist painting.

Key words: color, abstract painting, means of color expression, V.V. Kandinsky, K.S. Malevich

DOI: 10.37313/2413-9645-2025-27-103-133-139

EDN: KJWJXI

References:

1. Bondareva, N. A. Tsvet i forma v teorii V. Kandinskogo: genezis i vzaimodeistvie : dis. ... kand. iskusstvo-vedeniia : 17.00.04 (Color and Form in the Theory of V. Kandinsky: Genesis and Interaction: Dis. ... Cand. Art History: 17.00.04) / Bondareva Natal'ia Aleksandrovna. – Moskva, 2015. – 215 s.
2. Ivanov, A. V. Retsenziia suprematizma v tsifrovuiu epokhu (Review of Suprematism in the Digital Age) / A. V. Ivanov // Iskusstvovedenie. – 2020. – № 3 (42). – S. 78–95.
3. Kandinskii, V. V. Tochka i liniia na ploskosti. O dukhovnom v iskusstve / Vasilii Vasil'evich Kandinskii ; [per. s nem. E. Kozinoi «Tochka i liniia na ploskosti»] (Point and Line on a Plane. On the Spiritual in Art / Vasily Vasilyevich Kandinsky; [translated from German by E. Kozina "Point and Line on a Plane"])). – Moskva : Izdatel'stvo AST, 2019. – 321 s. – ISBN 978-5-17-118295-0.
4. Malevich, K. S. Mir kak bespredmetnost' (The World as Non-Objectivity) / Kazimir Severinovich Malevich. – Moskva : ABCdesign, 2019. – 207 s. – ISBN 978-5-4330-0151-4.
5. Malevich, K. S. Ot kubizma i futurizma k suprematizmu. Novyi zhivopisnyi realizm (From Cubism and Futurism to Suprematism. The New Painterly Realism) / K. S. Malevich. – Pet-rograd : Zhurnal «Supremus», 1916. – 32 s. // Malevich, K. S. Sobranie sochinenii : v 5 t. / K. S. Malevich. – Moskva : Gileia, 1995. – T. 1. – S. 25–56.
6. Petrov, I. A. Tsvet v teorii Kandinskogo (Color in Kandinsky's Theory) / I. A. Petrov // Iskusstvovedenie. – 2010. – № 3. – S. 45–60.
7. Sarab'ianov, D. V. Russkii avangard (Russian Avant-garde) / D. V. Sarab'ianov. – Moskva : Iskusstvo, 1993. – 280 s. – ISBN 5-210-02162-9.

8. Stoliarova, E. G., Davydov A.V. Tsvet kak sredstvo vyrazitel'nosti abstraktnoi zhivopisi (Color as a Means of Expression in Abstract Painting) / E. G. Stoliarova, A. V. Davydov // Traditsii i innovatsii v stroitel'stve i arkhitekture. Arkhitektura i gradostroitel'stvo : sb. st. 80-oi iubileinoi Vserossiiskoi nauch.-tekhn. konf. / pod obshch. red. M. V. Shuvalova, A. A. Pishchuleva, E. A. Akhme-dovoi. – Samara : Samar. gos. tekhn. un-t, 2023. – S. 1086–1092.
9. Chubarova, M. M. Abstraktsiia v epokhu tsifrovyykh tekhnologii: transformatsiia vizual'nogo iazyka (Abstraction in the Digital Age: Transformation of Visual Language) / M. M. Chuba-rova // Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizaina. Ser. 2: Iskusstvo-vedenie. Filologicheskie nauki. – 2021. – № 2. – S. 67–74.
10. Shapiro, D. Tsvet kak iazyk iskusstva: ot simvolizma k abstraktsii (Color as the Language of Art: From Symbolism to Abstraction) / Devid Shapiro ; per. s angl. A. G. Nikola-evoi. – Sankt-Peterburg : Azbuka-Attikus, 2018. – 384 s. – ISBN 978-5-389-14722-3.