

УДК 008**DOI: 10.34670/AR.2024.97.41.043****Геометрические абстрактные элементы в современной живописи****Чжан Бу**

Аспирант,
Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова,
125080, Российская Федерация, Москва, Волоколамское ш., 9;
e-mail: 172055464@qq.com

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с геометрическими абстрактными элементами в современной живописи. Цель исследования – изучить геометрические абстрактные элементы в современной живописи. Методы исследования: анализ, сравнение, логического рассуждения и многие другие. Изучены теоретические аспекты геометрического абстрактного искусства. Рассмотрены современные работы геометрического абстрактного искусства. Изобразительный язык геометрического абстрактного искусства основан на использовании простых геометрических форм и фигур, размещенных в не иллюзионистическом пространстве и объединенных в не объективные композиции. Стиль эволюционировал как логическое завершение кубистической деконструкции и переформулировки устоявшихся условностей пространства и формы. Начатый Жоржем Браком и Пабло Пикассо в 1907-8 годах, кубизм разрушил традиционное изображение, основанное на изображении имитаций форм визуального мира. В современной живописи геометрическая абстракция в основном опирается на использовании несложных простых геометрических форм, которые могут быть скомпонованы в композиции. Геометрическая абстракция по-прежнему является одной из сил, с которыми следует считаться на сегодняшней художественной сцене, но также и на рынке, демонстрируя многочисленные выставки, проходящие в самых важных учреждениях, музеях и галереях мира.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжан Бу. Геометрические абстрактные элементы в современной живописи // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 344-350. DOI: 10.34670/AR.2024.97.41.043

Ключевые слова

Геометрия, абстракция, элементы, живопись, картины, художники, искусство.

Введение

Когда в 1918 году Казимир Малевич написал свою картину «Белое на белом», это была самая революционная работа на сегодняшний день – она действительно изменила искусство, каким его знал мир. Совершенно беспрецедентный, он изменил среду самым абстрактным образом, представив превосходство чистого чувства или восприятия в изобразительном искусстве, даже больше, чем его предшественник, «Черный квадрат» 1915 года [Забрин, 2012, 70].

Сегодня мы знаем, что оба этих произведения являются основными произведениями геометрического абстрактного искусства, и просто невозможно говорить об этом движении или его влиянии на современную сцену, не упоминая их. Конечно, они были лишь частью очень богатой истории и эволюции этой формы живописи, которая ознаменовала начало искусства 20-го века наряду с теми самыми движениями, которые привели к его существованию – кубизмом и футуризмом.

Рядом с жестовым абстрактным искусством геометрическое абстрактное искусство или геометрическая абстракция стояли как часть большего самовыражения, цель которой состояла в том, чтобы изобразить непредставимое и беспредметное средствами живописи, а также рисунка, скульптуры и архитектуры, среди прочего.

Материалы и методы

Проведение данного анализа было основано на использовании большого числа разнообразных литературных источников, как отечественных ученых, так и зарубежных исследователей. Совокупность применяемых методов (анализ, сравнение, логическое рассуждение) позволило достичь указанной цели исследования.

Литературный обзор

Вопросы, касающиеся геометрических абстрактных элементов в современной живописи, рассматривали многие ученые, такие как Бакштейн И.А., Забрин А.А., Леванова Е. А., Франсуаза Барб-Галль и другие. По нашему мнению, данные исследования могут быть дополнены новыми научными знаниями и выводами по данной проблематике исследуемых вопросов.

Результаты

С появлением фотографии и появлением первого фильма художники стремились отойти от растущего реализма, который, казалось, был навязан миру искусства в целом, скорее стремясь изобразить свой внутренний пейзаж, свои мысли и эмоции.

Для этого пионеры геометрического абстрактного искусства опирались на геометрические формы, блоки однородных цветов, назначение которых было двояким: с одной стороны, эти формы представили зрителю совершенно другой взгляд на мир, на вещи в нем, строго сводя реальность к ее самой чистой, самой базовой структуре; с другой стороны, это привлекло внимание к живописи как средству, ее пластичности и двухмерности.

Геометрическое абстрактное искусство, в некотором смысле, отвергло предрасположенную идею о том, что обязательно должно быть «что-то», чтобы рисовать, и вновь утвердило

живопись как нечто, что человек просто делает. Видения геометрической абстракции были утопичны, казались невозможными, потому что их не существовало или, по крайней мере, они не были осязаемы.

Руководствуясь подобным светом, хотя и в менее радикальной манере, существовали такие движения, как кубизм и футуризм, которые были более ориентированы на реальность. Кубизм предлагал более упрощенную и геометрическую реальность, поскольку картины Жоржа Брака и Пабло Пикассо представляли смелые линии и угловатые контуры, в то время как футуризм играл с концепциями пространства и времени.

Геометрическое абстрактное искусство приветствовало их идеи и пошло еще дальше, исключив такие элементы, как перспектива или физическая реальность, и сосредоточив внимание на основных цветах, плоскостности, изученных сетках и узорах, строгой композиции.

Фаза аналитического кубизма достигла своего пика в середине 1910 года и сделала доступной для создателей и художников изображение геометрических фигур в различных плоскостях, скрепленных линейной сеткой.

Фаза синтетического кубизма (1912-1914 гг.) предполагала использование сочетания абстрактного пространства, отдельных конструктивных элементов композиции, а также различных фигур синтезированной формы. Сочетание трех составляющих компонентов представляет собой геометрическую абстракцию [Барб-Галль, 2015, 200].

Синтетический кубизм предоставил возможности для формирования искусства в его реальном отображении. Кроме того, геометрическая абстракция позволила установить правильное соотношение между различными композиционными частями в пространстве, подобрать реальные формы, цвета и материалы для рисунка.

Этот процесс чисто живописной реальности, построенной из элементарных геометрических фигур, принял различные стилистические выражения в разных европейских странах. В Голландии самым важным создателем и самым известным сторонником геометрического абстрактного языка был Пит Мондриан (1872-1944).

Вместе с другими членами группы De Stijl-Тео ван Дусбургом (1883-1931), Бартом ван дер Леком (1876-1958) и Вильмосом Хусзаром (1884-1960). Работа Мондриана должна была сформировать картину правдивой реальности посредством изображения геометрических фигур и объектов в их правильном сочетании с набором вертикальных и горизонтальных линий.

Искусство геометрического дизайна Мондриана сформировалось между 1915 и 1920 г. В течение следующих тридцати лет продолжал работать в своей характерной геометрической манере. Удаляются все ссылки на реальный мир и помещаются на геометрической стороне холста вертикальными и горизонтальными линиями различной толщины, дополняемыми кубами основных цветов, особенно синего, красного и желтого.

Аналогичные композиционные принципы лежат в основе работ художников Де Стиля, которые реализовали их с небольшими формальными изменениями для достижения их индивидуального, личного самовыражения.

В 1915 году геометрическая абстракция впервые появилась в России в работе художника-авангардиста Казимира Малевича (1879-1935), которая считается настоящим произведением искусства. Художник попытался показать высшие духовные начала, посредством изображения элементарных форм, расположенных в белом неограниченном пространстве. Данную картину он назвал «четвертым измерением».

Немного позже художник Владимир Татлин (1885-1953) нарисовал картину в геометрической абстракции, которая получила название «живописные рельефы», а затем

«контррельефами» (1915-1917 гг.).

В основе построения данного произведения искусства были собраны случайным образом материалы различной геометрической формы и различных свойств. Такими материалами выступали стекло, дерево, металл. Данный подход получил название «цивилизации материалов», он позволял проводить анализ геометрических форм непосредственно в трех измерениях [Бакштейн, 2009, 303].

Представителями конструктивизма были Любовь Попова (1889-1924), Александр Родченко (1891-1956), Варвара Степанова (1894-1958) и Эль Лисицкий (1890-1941). Лисицкий был активным сторонником геометрической абстракции и современной экспериментальной архитектуры. Он также явился основоположником конструктивизма в Германии и его принципы позже были воплощены в учении Баухауса.

В учебном заведении Баухаус изучались различные аспекты и направления формирования изобразительного искусства такие, как графика, живопись, архитектура, театр и т.д. Преподавателями являлись самые выдающиеся и известные художники того времени, которые обладали знаниями, опытом и навыками прикладного мастерства.

Во Франции существовал особый подход к формированию искусства геометрической абстракции. Здесь использовался специфический стиль ар-деко, который предполагал применение геометрической абстракции в декоративных целях. Поэтому Париж в 1930-х годах стал центром декоративной геометрической абстракции.

Следует отметить, что с моментом начала Второй мировой войны акцент рассмотрения геометрической абстракции был перемещен на Нью-Йорк, где ее продолжили изучать различные американские художники.

Развитие геометрической абстракции в Европе связано с появлением Йозефа Альберса (1933) и Пита Мондриана (1940). В это время данное направление искусства получило новое развитие в связи с формированием кубизма. Были созданы различные музеи искусств, выставки кубизма и абстрактного искусства.

Начиная с 1960-х годов, упор делался на строгое использование чистых геометрических форм. Художники Дональд Джадд, Дэн Флавин и Доротея Рокберн провели достаточно глубокий анализ существования и развития геометрической традиции и искусства, а также преобразовали ее в художественный словарь [Леванова, 2014, 198].

Геометрическая абстракция присутствует сегодня на художественной сцене. Это приключения на Черной площади, состоявшиеся в лондонской галерее Уайтчепел, которые стали одним из крупнейших событий 2015 года. Она последовала за грандиозной ретроспективой Тейт Модерн «Казимир Малевич» в 2014 году. Был также недавний обзор Пейса Лондона трех крупных имен в области абстрактного искусства, Джона Хойланда, Энтони Каро и Кеннета Нолада, на вид, как мы говорим, это Персональная выставка Ларри Белла в Hauser & Wirth в Нью-Йорке, а также выставка Фрэнка Стеллы в Музее Уитни еще на пару дней. В таком климате мы вполне привыкли видеть такие имена, как Эллсворт Келли, Шон Скалли, Агнес Мартин или Эд Рейнхардт, в рамках регулярных выставочных программ повсюду.

Эти легендарные геометрические художники также продолжают вдохновлять новые поколения талантливых креативщиков, работающих в этой области. Среди них мы можем найти Сару Моррис и Май Браун с ее яркими картинами с узорами, итальянца Маттео Насини с его скульптурами, Хелен Миранду Уилсон, Рикардо Мазалья, Нормана Заммитта, Марли Доусона и многих других. Геометрическая абстракция также нашла свое применение в уличном и городском искусстве благодаря работам Майи Хаюк, Августина Кофи, Алексея Луки, Яна

Калаба и Томаса Канто, и это лишь некоторые из них. В таком великолепном разнообразии стилей и подходов движение геометрического абстрактного искусства продолжает процветать, и, судя по его внешнему виду, оно никуда не денется в ближайшее время.

Обсуждение

Назовем и проанализируем творчество современных художников, использующих абстрактные геометрические элементы в своих работах.

Аргентинская художница из Швейцарии Вирджиния Гарсия Коста создает скульптурные геометрические фигуры, вдохновленные природными элементами. При взгляде немного искоса перпендикулярные линии в «Флоресе» ниже придают изделию ощущение трехмерности-как будто работа имеет ребристую поверхность.

Архитектурный фон Славомира Зомбека ярко проявляется в тщательно проработанных геометрических абстракциях американского художника. Баланс, пропорции, масштаб и пространство – вот основные соображения Славомира в его портфолио картин.

Американская художница смешанных медиа Джорджия Насикас создает геометрические фигуры с помощью воска и масляной краски. Пчелиный воск в «Вокруг» придает работе Джорджии светящуюся текстурированную поверхность, которая заставляет зрителя погладить ее [Филлипс, 2017, 206].

Произведение Хетти Хаксворт документирует с помощью формы, линий и цвета изменение освещенности полей в местном абердинском пейзаже художника. Типография, родившаяся в Оксфорде, черпает вдохновение в органических формах, которые она наблюдает в своих сельских шотландских окрестностях.

«Все или ничего» является частью продолжающегося проекта, над которым израильская художница Лиат Элблинг начала работать в 2013 году. Художница создает геометрические модели из дерева, МДФ, шпукатурки и пенопласта, которые затем раскладывает на поверхности и фотографирует. Ее основное внимание сосредоточено на перспективе, свете и тени, а также на взаимосвязи между двух- и трехмерностью.

Картина «Феллини» Алексея Сперанского отражает разнообразную палитру, используемых цветов и красок живописи. Здесь применяются серые тона с красными вкраплениями для наглядного изображения вертикальной полосы, на которой строится все композиция. Сверху нее располагаются квадратные модули, которые символизируют окна в реальность. Серый цвет подчеркивает рутину жизни, ее обыденность.

Заключение

Хотя обычному зрителю может быть трудно понять абстрактное искусство, определить его не так уж сложно. Лучше всего объясненный как вид искусства, который не пытается воссоздать узнаваемый объект, абстрактное искусство требует, чтобы зритель сам решал, что выражает произведение. Абстрактное искусство считается «интеллектуальным» искусством, дающим зрителям вдохновение без объяснения причин.

Геометрическая абстракция начинается с той же идеологии, более серьезно фокусируясь на двумерном существовании живописи. Использование геометрических фигур подталкивает к ощущению несоответствия реализму, знакомому методу искусства, к которому может иметь отношение любой зритель.

Используемый в течение сотен лет почти исключительно в исламском искусстве из-за

запрета на изображение религиозных деятелей, он казался революционным и даже странным для мира искусства в начале 1900-х годов. Сегодня он является основным продуктом во многих коллекциях современного искусства.

Библиография

1. Бакштейн И.А. Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве. М.: Мир, 2009. 467 с.
2. Барб-Галль Ф. Как говорить с детьми об искусстве XX века. От модернизма к современному искусству. М.: Арка, 2015. 340 с.
3. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
5. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
6. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13.
7. Забрин А.А. Люди современного искусства. М.: АБТ Group, 2012. 108 с.
8. Леванова Е.А. Многомерность современного искусства. М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 309 с.
9. Филлипс С. Как понимать современное искусство. М.: Ad Marginem Press, 2017. 468 с.
10. Greenberg C. Modernist painting // Modern Art and Modernism. – Routledge, 2018. – С. 5-10.

Geometric abstract elements in modern painting

Zhang Bu

Postgraduate,
Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts,
125080, 9, Volokolamskoe h., Moscow, Russian Federation;
e-mail: 172055464@qq.com

Abstract

The article discusses issues related to geometric abstract elements in modern painting. The purpose of the study is to study geometric abstract elements in modern painting. This analysis was based on the use of a large number of different literary sources, both domestic scientists and foreign researchers. The combination of methods used (analysis, comparison, logical reasoning) made it possible to achieve the stated goal of the study. The theoretical aspects of geometric abstract art are studied. Contemporary works of geometric abstract art are examined. The visual language of geometric abstract art is based on the use of simple geometric shapes and figures placed in non-illusionistic space and combined into non-objective compositions. The style evolved as the logical conclusion of Cubist deconstruction and reformulation of established conventions of space and form. Initiated by Georges Braque and Pablo Picasso in 1907-8, Cubism destroyed the traditional image based on depicting imitations of the forms of the visual world. In modern painting, geometric abstraction mainly relies on the use of uncomplicated simple geometric shapes that can be arranged in a composition. Geometric abstraction is still one of the forces to be reckoned with in today's art scene, but also in the market, featuring numerous exhibitions taking place in the most important institutions, museums and galleries in the world.

For citation

Zhang Bu (2024) Geometricheskie abstraktnye elementy v sovremennoi zhivopisi [Geometric abstract elements in modern painting]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 344-350. DOI: 10.34670/AR.2024.97.41.043

Keywords

Geometry, abstraction, elements, painting, paintings, artists, art.

References

1. Bakshtein I.A. (2009) *Vnutri kartiny. Stat'i i dialogi o sovremennom iskusstve* [Inside the painting. Articles and dialogues about contemporary art]. Moscow: Mir Publ.
2. Barbe-Gall F. (2015) *Kak govorit's det'mi ob iskusstve XX veka. Ot modernizma k sovremennomu iskusstvu* [How to Talk to Children About Modern Art]. Moscow: Arka Publ.
3. Elagina A.S. (2017) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern teacher education], 2, pp. 10-13.
4. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
5. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
6. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
7. Greenberg, C. (2018). Modernist painting. In *Modern Art and Modernism* (pp. 5-10). Routledge.
8. Levanova E.A. (2014) *Mnogomernost' sovremennogo iskusstva* [Multidimensionality of contemporary art]. Moscow: LAP Lambert Academic Publishing Publ.
9. Phillips S. (2017) *Kak ponimat' sovremennoe iskusstvo* [Understanding Modern Art]. Moscow: Ad Marginem Press Publ.
10. Zabrin A.A. (2012) *Lyudi sovremennogo iskusstva* [People of modern art]. Moscow: ABT Group Publ.