

Абстракционизм в живописи и искусстве

В стиле **абстракционизм** художник использует визуальный язык форм, контуров, линий и цветов, чтобы интерпретировать предмет. Это контрастирует с традиционными формами искусства, которые получают более литературную интерпретацию предмета – передают «реальность». Абстракционизм же уходит как можно дальше от классического изобразительного искусства, насколько это возможно; представляет предметный мир совсем не так, как в реальной жизни.

Василий
Кандинский

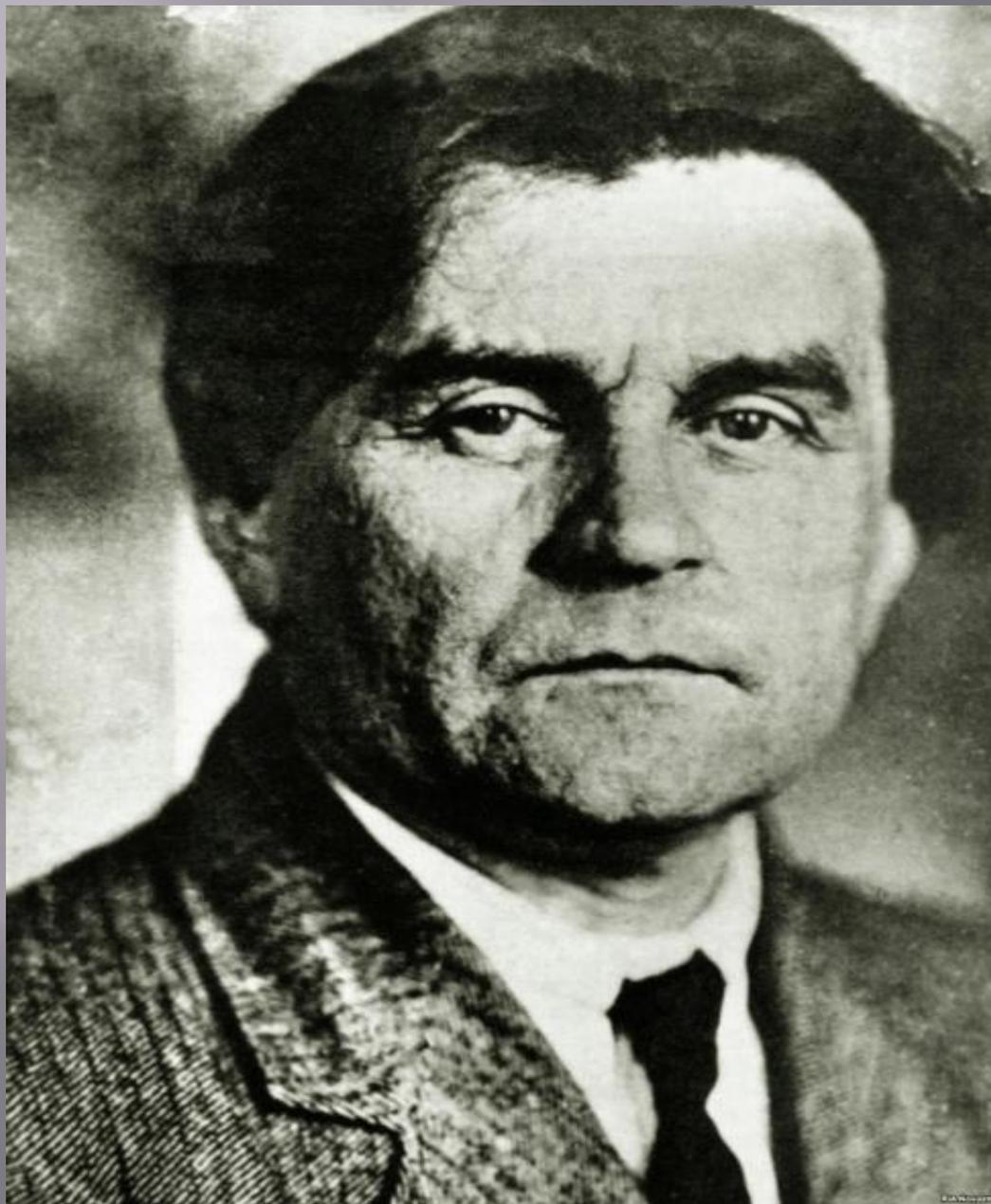
Кандинский был одним из пионеров абстрактного искусства. Свои поиски он начинал в импрессионизме, а уже потом пришел к стилю абстракционизм. В своем творчестве он эксплуатировал взаимосвязь между цветом и формой для создания эстетического опыта, который бы охватывал одновременно и видение, и эмоции зрителей. Он считал, что полная абстракция дает простор для глубокого, трансцендентного выражения, а копирование реальности только мешает этому процессу.

**«Композиция IV»
(1911)**

Скрытые в ярких цветах и четкие черные линии изображают несколько казаков с копьями, а также лодки, цифры и замок на вершине холма. Как и во многих картинах этого периода, она представляет собой апокалиптическое сражение, которое приведет к вечному миру.

Для того, чтобы облегчить разработку беспредметного стиля живописи, как описано в его работе «О духовном в искусстве» (1912), Кандинский уменьшает объекты до пиктографических символов. Благодаря удалению большинства отсылок ко внешнему миру, Кандинский выразил свое видение более универсальным образом, переводя духовную сущность предмета через все эти формы в визуальный язык. Многие из этих символических фигур были повторены и уточнены в его поздних работах, став еще более

Казимир
Малевич

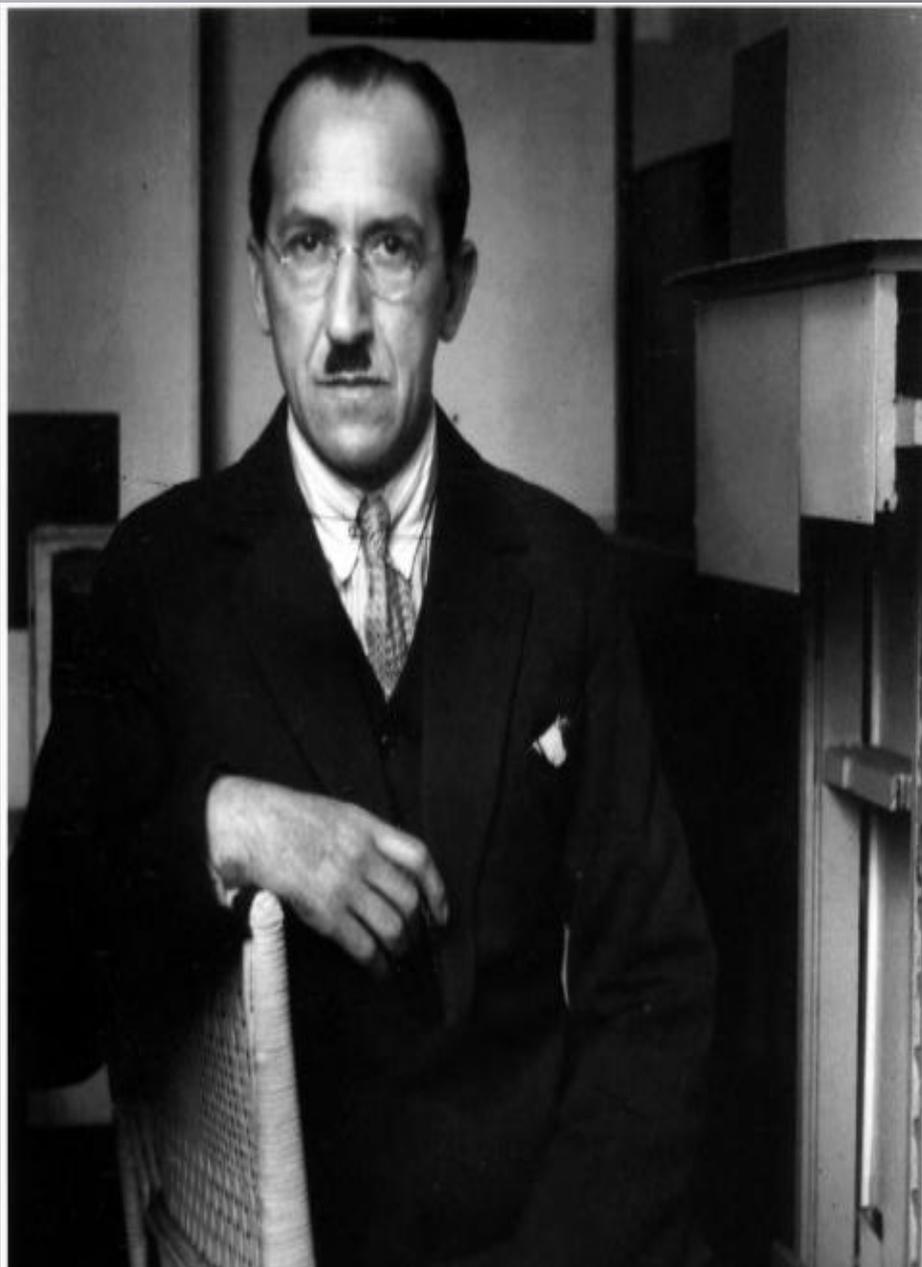
Идеи Малевича о форме и значении в искусстве так или иначе приводят к концентрации на теории стиля абстракционизм. Малевич работал с разными стилями в живописи, но больше всего был сосредоточен на исследовании чистых геометрических форм (квадраты, треугольники, круги) и их отношении друг к другу в изобразительном пространстве. Благодаря своим контактам на Западе Малевич был в состоянии передать свои идеи о живописи друзьям-художникам в Европе и Соединенных Штатах, и таким образом глубоко воздействовать на эволюцию современного искусства.

«Черный квадрат»
(1915)

На полотне перед зрителем находится нарисованная на белом фоне абстрактная форма в виде черного квадрата – она является единственным элементом композиции. Несмотря на то, что картина кажется простой, на ней присутствуют такие элементы, как отпечатки пальцев, мазки кистью, проглядывающие через черные слои краски.

Для Малевича черный квадрат обозначает чувства, а белый – пустоту, ничто. Он видел черный квадрат как богоподобное присутствие, икону, словно она могла стать новым священным образом для беспредметного искусства. Даже на выставке эта картина была размещена на том месте, где в русском доме обычно

Пит
Мондриан

Пита Мондриана, являющегося одним из основателей голландского движения «Де стиль», признают за чистоту его абстракций и методичную практику. Он довольно радикально упрощал элементы своих картин, чтобы отображать то, что он видел, не напрямую, а образно, и создавать четкий и универсальный эстетический язык в своих полотнах.

В своих наиболее известных картинах с 1920-х годов Мондриан сводит формы к линиям и прямоугольникам, а палитру – к самой простой. Использование асимметричного баланса стало основополагающим в развитии современного искусства, а его культовые абстрактные работы сохраняют свое влияние в дизайне и знакомы популярной культуре и в наши дни.

«Серое дерево»
(1912)

«Серое дерево» является примером раннего перехода Мондриана к стилю абстракционизм. Трехмерное дерево сокращается до простейших линий и плоскостей, с использованием всего лишь только серых и черных оттенков.

Эта картина является одной из серии работ Мондриана, созданных с более реалистичным подходом, где, к примеру, деревья представлены натуралистично. В то время как более поздние произведения становились все более абстрактными, например, линии дерева уменьшаются до тех пор, пока форма дерева не станет едва заметной и вторичной по отношению к общей композиции вертикальных и горизонтальных линий.

Здесь еще можно увидеть интерес Мондриана к отказу от структурированной организации линий. Этот шаг был значительным для развития чистой абстракции Мондриана.