

Ю.И. ПИЛЮГАЙЦЕВА

аспирант, кафедра декоративно-прикладного искусства и технической графики, Орловский государственный университет
E-mail: Pilyla32@mail.ru

J.I. PILYIGAITSEVA

Graduate student, Department of arts and crafts and technical graphics, Orel State University
E-mail: Pilyla32@mail.ru

ТЕОРИЯ ЦВЕТА ВАСИЛИЯ КАНДИНСКОГО

WASSILY KANDINSKY'S COLOR THEORY

Василий Кандинский, один из основоположников абстрактного искусства, большое внимание уделял проблеме цвета. На основе научного подхода Кандинский разработал собственную теорию цвета, основные положения которой изложены в его работах «О духовном в искусстве» и «Точка и линия на плоскости».

Ключевые слова: цвет, точка, линия, плоскость, абстрактное искусство, контраст.

Wassily Kandinsky, one of the founders of abstract art, pays a great attention to the problem of the color. On basis of the scientific method Kandinsky worked out the author's theory of color, the principal points of which were expounded in his works «On the Spiritual in Art» and «Point and Line to Plane».

Keywords: color, point, line, plane, abstract art, contrast.

Многие художники занимались изучением проблемы цвета. Один из выдающихся художников двадцатого века, теоретик абстрактного искусства, Василий Кандинский разработал собственную теорию цвета, придавая ей не меньшее значение, чем исследованию первоэлементов композиции.

Еще в детские годы впечатления художника связаны с ощущением цвета и окрашены в «светло-сочно-зеленое, белое, красное кармина, черное и желтое охры» [2.19]. В годы студенчества Кандинский стремился перенести на холст «хор красок» [2.24], пытаясь выразить всю силу их звучания. На решение стать художником и оставить юриспруденцию повлияли несколько событий: импрессионистская выставка в Москве, в частности картина Клода Моне «Сток сена», и постановка Вагнера «Лоэнгрин». Отправившись в 1896 году в Мюнхен, Кандинский занимается в частной школе художника Антона Ашбе, участвует в выставках. Постепенно в его работах композиции из цветовых пятен и линий вытесняют реальные образы действительности. В этот период начинается активный поиск нового художественного языка, новых выразительных средств, которые служили бы основой любого произведения. Особое внимание Кандинский уделяет проблеме цвета, особенностям его психологического воздействия на душевное состояние человека и рассматривает цвет как один из основных элементов художественного языка.

Цвет для художника «является средством, которым можно непосредственно влиять на душу. Цвет – это клавиш; глаз – молоточек; душа – многострунный рояль» [1.19].

Основные положения теории цвета Кандинского изложены в его трудах «О духовном в искусстве» (1912),

«Точка и линия на плоскости» (1925) и учебном курсе в Баухаузе, где он вел семинар и курс по цветоведению, курс теории взаимодействия цвета и формы.

Рукопись «О духовном в искусстве» была завершена в 1910 году и опубликована на немецком языке в 1912 году, став теоретической основой абстрактного искусства. В ней Кандинский рассматривает цвет в нескольких аспектах. Для выражения абстрактной композиции имеется два средства: краска и форма, при этом только форма может существовать самостоятельно, а цвет не может распространяться бесконечно. Таким образом, форма определенным образом воздействует на краску. Кандинский пишет, что одна форма способна усилить какой-либо цвет, другая – приглушает его: желтый треугольник и желтый круг уже являются совершенно различными объектами. Желтый цвет усиливает свое звучание в остроконечной форме, синий активно воздействует при круглой форме.

Кандинский различает четыре звучания отдельно взятого цвета: теплый или холодный, каждый из которых может быть темным или светлым. И, согласно теории Кандинского, каждый цвет обладает внутренним движением, которое либо стремится к зрителю, либо удаляется от него. Круг, окрашенный в желтый, при наблюдении излучает движение, направленное к зрителю, – эксцентрическое движение, синий круг обладает концентрическим движением, постепенно удаляясь от зрителя. Красному цвету свойственно движение в себе, внутренне беспокойное и подвижное. В зеленом отсутствует любое движение вовсе. Оранжевый цвет, являясь производным от красного и желтого, начинает двигаться в эксцентрическом направлении. Фиолетовый цвет возникает в результате вытеснения синим цветом

красного, что приводит к появлению концентрического движения, свойственного синему цвету. На основе этих наблюдений художник рассматривает четыре пары контрастов: контраст желтого и синего как противоположность тепла и холода, контраст белого и черного как противопоставление светлого и темного, контраст красного и зеленого как контраст дополнительных цветов и контраст оранжевого и фиолетового как производный от первого контраста.

В своей теории Кандинский описал духовное действие каждой из красок. Он последовательно рассматривает свойства девяти цветов: желтого, синего, красного, зеленого, черного, белого, серого, оранжевого, фиолетового.

Желтый цвет при сравнении с душевным состоянием человека можно охарактеризовать как припадок бешенства, безумие, помешательство. Синий обладает даром углубленности и при длительном воздействии действует успокаивающе, постепенно пробуждая тоску. Синий – это «типично небесный цвет» и, погружаясь в темноту, «приобретает призыв нечеловеческой печали» [1. 22]. При смешении этих двух противоположных красок возникает зеленый цвет, основное свойство которого пассивность. Кандинский сравнивает чистый зеленый цвет с неподвижно лежащей коровой, которая ни на что не способна. Отсутствие движения в зеленом цвете делает его наиболее спокойным цветом, благоприятно воздействующим на человека. Звучание зеленого цвета изменяется от количества желтой или синей краски в нем: при примеси желтого цвета зеленый станет юношески-радостным, при добавлении синего зеленый цвет изменяется, становясь более серьезным.

Белый цвет действует на душевное состояние человека как «великое безмолвие» [1. 23], но которое таит в себе множество возможностей. Черный цвет, напротив, мертв и олицетворяет собой безмолвие, лишённое надежд и будущности. При смешении этих двух красок возникает серый цвет, который не обладает никаким движением и звучанием, олицетворяя собой «безнадежную неподвижность» [1. 23].

Красный цвет является очень подвижной и беспокойной краской, но может производить различное впечатление в зависимости от теплоты или холодности цвета. Красный полон внутренних возможностей, выражая радость и триумф, пылающую страсть, свежесть, юность.

Сам Кандинский отмечает, что перечисленные обозначения красок являются весьма относительными. Ведь цвета могут вызывать более сложные душевные вибрации, которые не поддаются словесным обозначениям.

Книга «Точка и линия на плоскости» содержит мысли, которые являются продолжением работы «О духовном в искусстве». Кандинский рассматривает основные художественные элементы, первоэлементы: точку, линию и плоскость, которые лежат в основе каждого произведения. В основе учения об основных элементах лежит синтетический метод.

Линия как след перемещающейся точки имеет не-

сколько типичных форм: горизонталь, вертикаль, диагональ и свободные прямые, которые отличаются температурой. Горизонталь – это холодная форма, вертикаль – форма теплой возможности движения, диагональ представляет собой соединение тепла и холода.

Кандинский сопоставляет графические формы и их цветовые качества. Так, горизонтали, принадлежащей плоскости, соответствует черный цвет, вертикали как стремящейся ввысь – белый, диагонали могут быть выражены через красный цвет (или серый, или зеленый), свободные прямые – через синий и желтый.

Кандинский проводит параллель между ломаными линиями и живописными элементами. Прямой угол художник сопоставляет с красным цветом, острый угол указывает на желтый цвет, тупой угол, стремясь замкнуться в круг, стремится к синему цвету. Подобные идеи имели место и в работе «О духовном в искусстве». На основе этих наблюдений выстраиваются соответствующие отношения между линией, плоскостью и цветом, которые выражаются следующим образом: острый угол образует равнобедренный треугольник, который окрашен в желтый цвет, прямой угол стремится к квадрату, окрашенному в красный цвет, тупой угол является предчувствием круга, который окрашен в синий цвет. В целом, Кандинский строит свои теории на трех основных цветах – желтом, красном и синем.

Таким образом, Кандинский указывает на органическую связь между элементами живописи – линией, точкой и плоскостью и их цветовым выражением.

По возвращении в Россию с началом Мировой войны в 1914 году Кандинский активно занимается общественной деятельностью. Художник сотрудничает с ИЗО Наркомпроса (Отдел изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения), участвуя в организации провинциальных музеев.

Большое влияние оказали идеи Кандинского на становление художественного образования в России, в частности, методов преподавания во ВХУТЕМАСе (Высшие художественно-технические мастерские). ВХУТЕМАС являлся учебным заведением нового типа, в состав которого входили архитектурный, художественный (живописный, скульптурный) и производственный (металлообрабатывающий и деревообделочный) факультеты. Основная часть профессуры ВХУТЕМАСа прошла через ИНХУК (Московский институт художественной культуры), председателем которого некоторое время был Кандинский.

ИНХУК как творческое объединение представителей советского искусства (скульпторов, живописцев, архитекторов) был образован в 1920 году и просуществовал до 1924 года. Программа, разработанная Кандинским для ИНХУКа, была направлена на изучение первоэлементов искусства. Она была ориентирована на «выявление и передачу средствами искусства эмоционального состояния человека, на выяснение роли подсознания в творческом процессе» [3. 26]. Кандинский пытался выявить закономерности воздействия на человека произведений искусства, стремясь при этом создать синте-

тическое искусство, которое бы связывало живопись с танцем и музыкой. Но некоторые члены рабочей группы ИНХУКа выступили с критикой теории Кандинского, высказываясь за взаимодействие живописи в первую очередь с архитектурой и скульптурой, среди которых были А. Родченко, В. Степанова, Л. Попова. Именно они и стали основой профессуры ВХУТЕМАСа, внедряя объективный метод преподавания и формируя преподавательские дисциплины Основного отделения. В результате Кандинский, не получив поддержки, покидает ИНХУК в 1921 году. Таким образом, с именем Кандинского не связано непосредственно становление во ВХУТЕМАСе объективного метода преподавания. Но, тем не менее, идея научного подхода к средствам художественной выразительности связана с теорией Кандинского, который занимался изучением первоэлементов художественного языка и постепенно в своем творчестве отошел от изображения предметного мира. Первоэлементы – линия, точка, плоскость, цвет, фактура, движение как объекты изучения стали основой для построения объективного метода преподавания дисциплин «Цвет», «Объем», «Пространство», «Графика».

Кандинский принимает решение покинуть Россию и в 1922 году возвращается в Германию, где принимает предложение Вальтера Гропиуса преподавать в Баухаузе, ведущей школе строительства и художественного конструирования. Кандинский ведет курс «Учение о форме» на подготовительном отделении и руководит мастерской монументальной живописи. Основная педагогическая установка Кандинского заключалась в том, чтобы помочь студенту найти себя, научить каждого выразить изобразительными средствами то, что он чувствует. Кандинский считал, что для занятий необходимо наличие объективных знаний о принципах искусства. Запас знаний накапливался в результате упражнений

над натурой, работы по впечатлению, а также эскизных поисков композиции.

В своей работе художник особенно тщательно занимается проблемой цвета. Он рассматривал цвет с нескольких сторон: как самостоятельное явление, его происхождение, взаимосвязь холодных и теплых цветов, природу цветовых контрастов, направленность цвета, ассоциативное восприятие цвета и во взаимосвязи с формой.

Основу его занятий составляли материалы книг «О духовном в искусстве» и «Точка и линия на плоскости».

В своей учебной программе Кандинский реализует новый подход к учению о цвете, основанный на анализе отдельных элементов – точки, линии, плоскости и исследовании их взаимоотношений. Занятия по изучению цвета художник начинал с учения о первоэлементах. Затем ряд занятий был посвящен непосредственно учению о цвете, на которых изучались физическое и психологическое действие цвета, символика цветов, ассоциативное восприятие цвета. После освоения объективных знаний Кандинский рассматривал взаимосвязь цвета и формы и построение композиции на основе выявленных закономерностей. Художник основные задания по цветоведению направлял на изучении контрастов.

Кандинским была разработана педагогическая система, основой для которой послужили учение о взаимодействии цвета и формы, учение о первоэлементах. Его занятия сыграли важную роль при разработке главных принципов курса по формообразованию в Баухаузе.

Таким образом, учения Кандинского о цвете и первоэлементах стали не только обоснованием его абстрактного искусства, но и сложились в особую педагогическую систему, которая может быть использована в современном формообразовании.

Библиографический список (References)

1. *Kandinsky V.V. On the Spiritual in Art.* M.: Archimed, 1992. 47p.
2. *Kandinsky V.V. Point and Line to Plane.* Spb.: Azbuka, Azbuka-Atticus, 2013. 240p.
3. *Han-Magomedov S.O. Vkhutemas-Vkhutein (Complex architecture design school, 1920-1930).* M.: Znanie, 1990. 64 p.