

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2023, Том 8, № 4 / 2023, Vol. 8, Iss. 4 <https://kostumologiya.ru/issue-4-2023.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/40IVKL423.pdf>

5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства) (искусствоведение)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Чиркова, Л. Использование особенностей абстрактного искусства Василия Кандинского в декоративно-прикладном творчестве / Л. Чиркова // Костюмология. — 2023. — Т. 8. — № 4. — URL:

<https://kostumologiya.ru/PDF/40IVKL423.pdf>

For citation:

Chirkova L. Using the features of Wassily Kandinsky's abstract art in decorative and applied art. *Journal of Clothing Science*. 2023; 8(4): 40IVKL423. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/40IVKL423.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

Чиркова Лилия

МОАУ ДО «Дом детского творчества «Вдохновение», Киров, Россия
Школа юных модельеров «Кудесница»

Руководитель исследовательской работы: **Лопатина Мария Валерьевна**

МОАУ ДО «Дом детского творчества «Вдохновение», Киров, Россия
Школа юных модельеров «Кудесница»
Педагог дополнительного образования

Использование особенностей абстрактного искусства Василия Кандинского в декоративно-прикладном творчестве

Введение

Абстрактная живопись является очень интересным направлением, т. к. в абстрактных картинах каждый может увидеть своё, свои образы и идеи. Родоначальником абстрактного искусства в живописи был Василий Кандинский. Именно он совершил переход от реальной живописи к изображению абстрактных форм.

После Василия Кандинского и благодаря ему появились в дальнейшем такие направления творчества, как абстрактный экспрессионизм, ташизм, неэкспрессионизм и другие.

Художник был новатором своего времени. Он создавал свои работы, основываясь исключительно на своих идеях, формируя новые принципы живописи. Возможно, изучив особенности и принципы абстрактного творчества Василия Кандинского, их можно будет использовать и в других областях творчества. Например, в декоративно-прикладном направлении.

Соответственно **темой** нашего исследования будет: *использование принципов абстрактного искусства Василия Кандинского в декоративно-прикладном творчестве*.

Исходя из вышесказанного, **целью** нашей работы является разработка изделия декоративно-прикладного творчества основываясь на принципах абстрактного искусства Василия Кандинского.

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие **задачи**:

1. Изучить биографию Василия Кандинского.

2. Рассмотреть творчество Василия Кандинского.
3. Выделить особенности абстрактного искусства Василия Кандинского.
4. Изучить основные черты декоративно-прикладного творчества.
5. Разработать изделие декоративно-прикладного творчества на основе абстрактного искусства Василия Кандинского.

Объект исследования: творчество Василия Кандинского.

Предмет исследования: особенности абстрактного искусства Василия Кандинского.

Методы исследования: анализ литературных и интернет-источников, метод ассоциаций, проектирование и макетирование.

Практическая значимость работы: собранный материал может послужить примером и подсказкой для разработки новых изделий по творчеству других художников.

1. Биография Василия Кандинского

Василий Кандинский родился в 1866 году в Москве в семье коммерсанта. В детстве он много путешествовал с родителями по Европе и России. В 1871 году семья Кандинского стала жить в Одессе. Он обучался изобразительному искусству, музыке, а также учился на юридическом факультете.

В 1889 году Василий Кандинский прервал учебу и уехал в этнографическую экспедицию в Вологодскую губернию.

В 1895–1896 годах работал художественным директором типографии в Москве.

Василий Кандинский в возрасте 30 лет решил выбрать профессию художника. Это произошло под впечатлением от картины Клода Моне «Стога сена» в Москве на выставке импрессионистов в 1896 году.

С 1897 года в течение двух лет Кандинский обучался живописи в частной студии. В 1898 впервые участвовал в выставке и выставлял свою картину «Одесса. Порт» и несколько этюдов.

В 1900 году поступил в Мюнхенскую академию художеств, где обучался 1 год. В это же время Кандинский начал много путешествовать, посещал Северную Африку, Италию, Францию. Участвовал в выставках Московского товарищества художников.

В 1910 и 1912 годах Василий Кандинский участвовал в выставках художественного объединения «Бубновый валет». «Бубновый валет» — это общество художников, самое крупное творческое объединение русского авангарда. В эти годы он создал авторскую идею ритмического использования цвета в живописи. Это происходит после прочтения книги Анни Безант «Мыслеформы». Кандинский переходит от фигуративной живописи к чистой абстракции. В этот период проходила первая персональная выставка художника.

После революции 1917 года Кандинский начинает активно заниматься общественной работой. Участвовал в организации охраны памятников, создании Музея живописной культуры и Российской академии художественных наук. В 1918 году Василий Кандинский издал автобиографичную книгу «Ступени».

В 1921 году Кандинский участвовал в Первой выставке русского искусства в Берлине. Там же он начал преподавать живопись высшей школе «Баухаус», стал ее значительным теоретиком. В этот период художник получил всемирное признание как один из лидеров абстрактного искусства.

В 1939 году Кандинский переехал в Париж. Умер художник в 1944 году.

Позднее жена художника организовала вручение премии Кандинского в области современного искусства. Премия присуждалась с 1946 по 1961 года. Была снова возрождена в России в 2007 году.

2. Творчество Василия Кандинского

В творчестве Василия Кандинского выделяют три периода: до абстрактный, тяготеющий к экспрессионизму, абстрактный с использованием чистых цветов и четких геометрических фигур, поздний период с приглушенной палитрой и плавными линиями.

Первые картины художника связаны с городом Мурнау, который он посещал вместе со своей возлюбленной Габриэлой Мюнтер. Его творчество было вполне реалистичным. Кандинский рисовал пейзажи, проявлял фантастическое владение цветовыми контрастами.

До абстрактный период. В картине «Мурнау, дома на Обермаркт» Кандинский показывает яркие сочные краски, полотно можно отнести к экспрессионизму (направление в искусстве, когда художники с помощью формы и цвета передавали эмоциональное состояние). В этой картине ощущается стремление к разложению предметов на простые геометрические формы.

Абстрактный период с использованием чистых цветов и четких геометрических фигур. В картине «Казаки» хорошо виден путь Кандинского от реалистичного изображения к абстрактному.

Предметы в картине уже начинают приобретать условность: человеческие фигуры изображаются с помощью нескольких геометрических форм чистым основным цветом. Реальность распадается на части в картине, некоторые предметы заменяются геометрическими формами, начинают применяться черные линии и легкие цветовые мазки.

Василий Кандинский уезжает в Германию и изучается свойства цвета, взаимодействие простейших геометрических форм. Это выражается в картине «Вибрация». Пространство картины заполнено геометрическими фигурами, которые создают особое напряжение. Треугольник проникает в круг, как палец Бога, указывающий на Адама в картине Микеланджело. Шаткость фигур в картине, острота треугольных элементов создают ощущение движения без изображения самого движения.

Работы художника в период 1934–1944 годов похожи на изображения, увеличенные с помощью микроскопа. Цвета в палитре картин становятся сложнее. Кандинский отказывается от основных цветов и выбирает неяркую приглушенную гамму. В этот период уменьшается размер картин из-за военного положения и нехватки материалов и красок. Пример работы того времени — картина «Без названия», написанная 1940 году. Ее размер 49 на 31 см. На ней абстрактные формы устремлены к центральному кругу, цветовая гамма приглушенная.

Этот *третий период характеризуется приглушенной палитрой и плавными линиями.* В этом направлении он работал до конца своих дней.

3. Анализ абстрактного искусства Василия Кандинского

Василий Кандинский, как мы уже рассмотрели выше, рисовал в разных направлениях. Мне особенно интересными показались его абстрактные работы. Прежде чем изучить абстрактное творчество Василия Кандинского, рассмотрим, что такое абстракция.

Абстракция — это передача идеи в упрощенном виде, отвлеченном от действительности. Художник-абстракционист отказывается копировать реальный мир, он создает собственный мир отвлеченных форм и цветовых сочетаний.

Рассматривая абстрактные картины Кандинского, у меня возникает впечатление другого мира в картинах. На некоторых из них можно увидеть, например, сказочного героя Буратино, соединение необычной формы планет в космосе, магический шар, разбитый осколком стекла и много другое.

Абстрактное творчество дает возможность для фантазий и нового толчка творчества. Я выделила следующие особенности абстрактного искусства Василия Кандинского:

1. Василий Кандинский считал, что музыку можно изобразить точно также, как изображенные ноты можно превратить в музыку.
2. Каждый цвет для художника был одушевленным, каждый цвет вызывал психические и эмоциональные переживания.
3. Кандинский стремится соединить в единое целое заведомо несогласующиеся элементы.
4. Он любил использовать форму круга (он видит в нем духовную природу), квадрата (ассоциируется с устойчивостью и непоколебимостью), треугольника и свободные серпантинообразные формы.
5. Кандинский внедряет в свои картины так сказать биологические миры.

Изучая абстрактные картины художника, мне показались они очень похожими на декоративно-прикладное творчество. Я решила узнать, а какие характеристики можно выделить у декоративно-прикладного творчества.

4. Основные черты декоративно-прикладного творчества

Декоративно-прикладное творчество — это вид художественного творчества, который объединяет в себе различные виды творческой деятельности, создающей изделия с утилитарными и художественными функциями. Например, шитье, вышивка, вязание, выжигание, художественная резьба и многое другое. Все эти разновидности имеют общие черты. Перечислим основные черты декоративно-прикладного творчества.

- обладают эстетической ценностью;
- содержат специфическую художественную образность;
- изделия служат для оформления быта и интерьера.

Если сравнивать абстрактное искусство с декоративно-прикладным творчеством, то можно сказать, что в декоративно-прикладном творчестве часто можно встретить абстрактное упрощение, стилизацию. Исходя из этого, можно предположить, что и в художественных абстрактных работах можно найти идеи для декоративно-прикладного творчества. Попробуем это на практике.

5. Разработка изделия декоративно-прикладного творчества на основе абстрактного искусства Василия Кандинского

Для работы над проектом я выбрала несколько наиболее понравившихся мне абстрактных картин у Василия Кандинского. Я попробовала рассмотреть каждую картину и увидеть в ней свои ассоциации и образы. Я их собрала в одну таблицу в [приложении 1](#).

Затем я решила вырезать из распечаток картин те ассоциации, которые я увидела, чтобы видеть отельные образы.

Среди всех образов мне особенно понравились два образа. Так как я занимаюсь в творческом объединении «Кукольное ателье «Алёнка» и шью там мягкую игрушку и одежду для кукол, мне захотелось на основе этих образов нарисовать эскизы мягких игрушек. Результат можно увидеть на рисунке 1.

Из двух эскизов игрушек я выбрала один эскиз, чтобы прорисовать эту игрушку в цвете и в дальнейшем выполнить выкройки для нее и сшить игрушку. На рисунке 2 показаны мои эскизы игрушки в цвете с разных ракурсов.

На рисунке 3 изображен эскиз игрушки в 3D формате, который я выполнила с помощью педагога. Этот эскиз помог мне уточнить некоторые детали для дальнейшей работы над выкройками игрушки.

В настоящее время я занимаюсь разработкой выкроек по моему эскизу и созданием игрушки, которая будет показана на Национальном конкурсе.

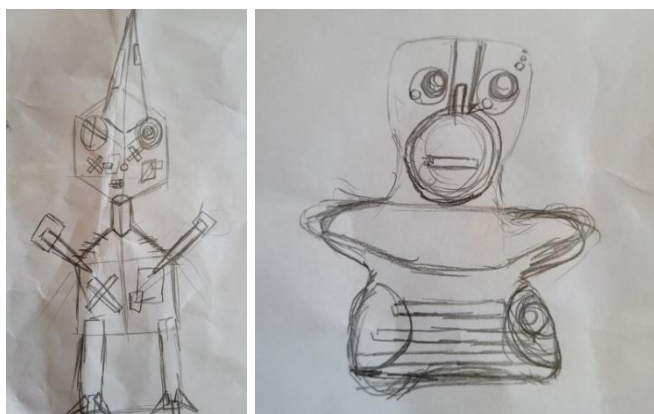

Рисунок 1. Эскизы мягких игрушек по образам с картин (составлено автором)

Рисунок 2. Эскизы игрушки в цвете с разных ракурсов (составлено автором)

Рисунок 3. Эскиз игрушки в 3D формате (составлено автором)

Заключение

Это мой первый опыт работы над исследовательским проектом на Национальный конкурс. По итогам работы я пришла к нескольким выводам:

- Василий Кандинский — интересный художник, который рисовал не только в абстрактном стиле, но и в стиле реализма и импрессионизма.
- Абстрактное творчество не кажется мне теперь скучным и непонятным. Наоборот, оно содержит в себе много ассоциации и фантазийных образов. Абстрактные картины можно рассматривать долго.
- Абстрактное искусство вдохновляет придумать новые творческие проекты в других областях творчества.
- Абстрактное искусство очень похоже на декоративно-прикладное творчество.
- Разработка эскизов новых игрушек — это интересный, несложный и увлекательный процесс.

Кроме того, абстрактные картины Кандинского вдохновили меня на придумывание и других игрушек по образам из картин ([приложение 2](#)).

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондаренко Т.В. Куклы своими руками. Материалы, выкройки, технология изготовления. — Ярославль, 2009. — 224 с.
2. <https://clck.ru/G2Rp4>.
3. <https://clck.ru/qbzYk>.
4. <https://clck.ru/33opSS>.
5. <https://clck.ru/33opRY>.
6. <https://kirebs.ru/155-let-so-dnya-rozhdeniya-zhivopiscza,-odnogo-iz-osnovopolozhnikov-abstraktnogo-iskusstva-vasiliya/>.

Приложение 1

Ассоциации и образы к картинам Василия Кандинского

Картина	Ассоциации и образы
«Раскачивание» 1925 г.	Я вижу тут сказочного героя Буратино, но только он в другой реальности, или может на другой планете. Сзади у Буратино столб с кругами похожий на доску объявлений. Спереди перед Буратино озеро.
«Несколько точек» 1925 г.	На этой картине я вижу две планеты. Ближняя планета цветная, но на ней стоит черный дом. А если посмотреть немного с другого ракурса, то можно увидеть на этой же картине уже человека в шляпе.
«Белая точка» 1923 г.	Тут я вижу кота, выглядывающего из норки. Но в отверстие норки влезла только голова. Возможно, кот злится из-за этого. Кот в шляпе.
«Оговорка по Фрейду» год неизвестен	Эта картина очень яркая и пестрая. Тут можно увидеть лестницу и коридор. А можно увидеть интересное существо с глазами и носом.
«Неподвижные точки» 1942	На этой картине я вижу лоскутное одеяло. Словно он находится над нами и развеивается. А маленькие круги — это конфетти, которые скоро упадут на нас вместе с одеялом. Линии на картине — это словно стеклянная крыша теплицы, на которую падает одеяло с конфетти, а мы внутри теплицы.
«Центр» 1924	Это шар, который разбит осколком стекла. Точка посередине шара — это что-то мрачное, что вытекает из шара.
«Расширено» 1926	Здесь можно увидеть голову ящера зеленого цвета в колпаке.

Приложение 2

