

УДК 7

<https://www.doi.org/10.47813/nto.5.2024.5001>

EDN [TFYKXG](#)

Анализ «холодной абстракции» и «горячей абстракции» в абстрактной живописи

Лю Лутэн

Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия

*E-mail: 1204657572@qq.com

Аннотация: Абстрактную живопись можно условно разделить на две категории, а именно «горячую» и «холодную» абстракцию. Среди них представителем холодной абстракции является Мондриан, который делает акцент на рациональности, и его работы обычно показывают рациональное и спокойное мышление, характеризующееся рационализмом; «горячая абстракция» основана на Кандинском, чьи работы часто показывают сильные и характерные эмоции, характеризующиеся чувственностью. Хотя между ними есть определенные различия, они также имеют общие художественные характеристики и тесные внутренние связи. В данной работе «холодная абстракция» и «горячая абстракция» подвергаются дальнейшему изучению, исследуются различия и связи в художественном выражении, искусстве живописи и эволюции стиля, чтобы исследовать «холодную абстракцию» и «горячую абстракцию». и «горячую абстракцию», чтобы исследовать художественный подтекст «холодной абстракции» и «горячей абстракции».

Ключевые слова: абстракционизм; холодная абстракция; горячая абстракция; художественное выражение; стилистическое развитие.

An exploration of cold abstraction and hot abstraction in abstract painting

Liu Luteng

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

*E-mail: 1204657572@qq.com

Abstract: Abstract painting can be roughly divided into two categories, namely 'hot abstraction' and 'cold abstraction'. Among them, the representative of cold abstraction is Mondrian, who emphasises on rationality, and his works usually show rational and calm thinking, characterised by rationality; 'hot abstraction' is based on Kandinsky, whose works often show strong and distinctive emotions, characterised by sensibility. Although there are certain differences between the two, they also share common artistic characteristics and close inner connections. In this paper, 'cold abstraction' and 'hot abstraction' are further researched, and the differences and connections in artistic expression, painting art and style evolution are explored, in order to explore 'cold abstraction' and 'hot abstraction'. to explore the artistic connotation of 'cold abstraction' and 'hot abstraction'.

Keywords: Abstractionism; cold abstraction; hot abstraction; emotional expression

1. Введение

Холодная абстракция, также известная как геометрическая абстракция или рациональная абстракция, зародилась в Европе в начале XX века и была представлена русским художником Кандинским и голландским художником Мондрианом. Работы этого жанра подчеркивают красоту формы и точное использование геометрических фигур, стремясь к безличному совершенству и общей структуре картины. Термальная абстракция, также известная как лирическая абстракция или экспрессивная абстракция, напротив, делает больший акцент на прямом выражении эмоций и свободном потоке красок, и представлена такими американскими художниками, как Поллок и де Кунинг. Через неравномерное сочетание точек, линий, поверхностей и цветов художники горячей абстракции выражают свои внутренние эмоции и чувства, создавая вид искусства, полный динамизма и жизненной силы.

В последние годы, с непрерывным развитием теории искусства и ростом благосостояния художественного рынка, исследования холодной и горячей абстракции также достигли значительного прогресса. Ученые провели глубокий анализ и обсуждение этих двух жанров с различных точек зрения, таких как история искусства, эстетика, психология и т.д., выявляя их соответствующие уникальные художественные характеристики и выразительные методы.

Цель данной работы - глубже изучить художественные особенности и выразительные методы холодной абстракции и горячей абстракции в абстрактной живописи, а также раскрыть их соответствующие уникальные художественные чары и эстетические ценности посредством глубокого анализа и сравнения работ этих двух жанров. В то же время в данной работе мы рассмотрим применение и влияние холодной абстракции и горячей абстракции в современном художественном дизайне и творческих индустриях, изучим, как они могут интегрироваться с современным обществом, культурой, наукой и технологиями, привнеся новую силу и креативность в художественное творчество и промышленное развитие.

Это исследование имеет не только важное академическое значение, но и далеко идущее практическое значение для художественного творчества и дизайнерской практики. Благодаря глубокому изучению холодной и горячей абстракции мы сможем лучше понять разнообразие и сложность абстрактной живописи, освоить ее художественные особенности и методы выражения, а также получить полезные

рекомендации и вдохновение для художественного творчества. В то же время это исследование будет способствовать развитию современного арт-дизайна и творческих индустрий, а также придаст новую силу и креативность художественному творчеству и промышленным инновациям.

2. Материалы и методы

В данной работе используются теоретический анализ, сравнительный анализ и обобщение. Данная статья анализируется на основе существующих теорий, введенных в данной работе для изучения понятия абстрактной теории искусства и характеристик абстрактного внимания, использования сравнительного анализа, соответственно, на абстрактном понятии «горячая абстракция» и «холодная абстракция», между связью между Используя метод сравнительного анализа, соответственно изучается связь между «горячей абстракцией» и «холодной абстракцией» в концепции абстракции, и, наконец, анализируются и изучаются различия и сходства между «горячей абстракцией» и «холодной абстракцией» с помощью метода индукции и обобщения.

2.1. Художественное выражение "холодной абстракции" и "горячей абстракции"

В XX веке появление абстрактного искусства вызвало ряд изменений в языке художественных форм, концепции моделирования, духовном измерении и т.д. Абстракция - это искусство, в котором художник упрощает изображение реальных природных объектов или полностью абстрагирует их. Эстетическая составляющая этого искусства выражается в формальном сочетании линий и цветов [1]. Абстрактное искусство, относится к художественным произведениям, в выражении которых используется нефигуративный художественно-табличный метод, в произведении искусства в значительной степени отходят или полностью отказываются от изображения реального внешнего вида предмета, уделяют больше внимания форме, цвету и другим аспектам субъективного выражения. С тех пор как была предложена концепция абстракционизма, в области искусства было создано множество различных научных школ, и двумя наиболее представительными художниками являются Мондриан, представитель "холодной абстракции", и Кандинский, представитель "горячей абстракции". Однако, независимо от того, к какой школе они принадлежат, их общей чертой является попытка разрушить традиционную концепцию, согласно которой живопись должна имитировать природу [2].

"Холодная абстракция" также называется "Геометрическая абстракция", имеет рациональные характеристики, представительной фигурой является Мондриан, в своих работах отказывается от конкретного сюжета и содержания изображаемых объектов, выделяя точки, линии, поверхности, цветовые блоки и композиции, и более ярко выражает внутренние ощущения, подчеркивая эмоции, чувства, ритмы и другое абстрактное содержание, используя для выражения чистый язык живописи. В своих работах он отказался от изображения конкретного сюжета и содержания предметов, сделал акцент на точках, линиях, поверхностях, цветовых блоках и композициях, и более ярко выразил свои внутренние переживания. Работы "холодной абстракции" геометрически ориентированы, отличаются строгостью и рациональностью. Большинство работ Мондриана демонстрируют прямоугольные формы на картине, изображенные со спокойствием, рациональностью и точностью, с использованием прямых и горизонтальных линий и других регулярных графических элементов, чтобы показать ощущение порядка в картине, поэтому работы Мондриана кажутся стремлением к определенному ощущению регулярного порядка, или стремлением к смыслу в самой форме или в содержании. Абстрактное искусство "Холодной абстракции" обладает позитивным мистицизмом, отталкиваясь от основных цветов - желтого, синего и красного, поэтому "Холодная абстракция" в использовании цвета, помимо белого и черного, использует только основные три первичных цвета: красный, желтый и синий. Согласно принципу рационального мышления, чистые цвета выстраиваются в картину с философской точки зрения, чтобы достичь внутреннего покоя; "холодная [3].

"Тепловая абстракция", известная как чувственная абстракция и лирическая абстракция. Ее настольным персонажем является Кандинский, главной особенностью его работ является игнорирование конкретного содержания и сюжета, выделение нерегулярного сочетания цветов вместе, свободной точки, линии, отношений поверхности и пространственной компоновки, использование цветов, линий, форм как основных средств выражения идей и вызывания чувств, отрицание объективного образа и конкретного содержания картины. Его работы выражают очарование, идущее от души, с помощью своеобразного цветового языка. Он рассматривает цвет как неотъемлемое свойство материи и духа и пытается по-своему дать ему самостоятельную жизнь. Яркие цвета и свободная экспрессия в картине придают работам уникальную форму [4].

"Тепловая абстракция", также известная как "Лирическая абстракция" или "Чувственная абстракция" в академическом мире, основными чертами тепловой абстракции являются нерегулярные цветовые сочетания и свободные отношения точек и линий, а также пространственные компоновки. Чистая тепловая абстракция мертва без каких-либо следов природы, однако часть тепловой абстракции имеет дизайнерскую форму пейзажа, ветра и облаков, дымки и тумана. Из-за потока цвета, обусловленного естественным земным притяжением, центр тяжести находится вверх и вниз по причине, цвет и линия и естественная близость. В своих работах он смело использует основные цвета и дает полную игру громкости красок. В большинстве работ красные, желтые, синие, зеленые и белые блоки сопоставлены и очерчены черными линиями. В "горячих абстрактных" изображениях основные цвета и чистые цвета свободно прыгают и переплетаются, переполненные страстным и буйным настроением, а цвета и линии передают направление, скорость и мелодию в пространстве, подобно великолепной и захватывающей симфонии [5].

Будь то "холодная абстракция" или "горячая абстракция", это художественный способ выразить и рассказать о человеческой природе с помощью абстрактных линий и цветов. Оно стремится к оригинальности и воспринимает инновации как единственное искусство.

2.2. Различия и связи между "холодной абстракцией" и "горячей абстракцией"

"Холодная абстракция" и "горячая абстракция" кажутся противоположностями, но на самом деле это два способа выражения абстракции. Обсуждаются различия и связи между "горячей абстракцией" и "холодной абстракцией" с точки зрения художественного поиска и цветового выражения эмоций между ними.

Прежде всего, художественные поиски между "горячей абстракцией" и "холодной абстракцией" различны. Горячая абстракция" делает акцент на "внутренней потребности" и считает, что "художник не должен просто имитировать реальность, а должен выражать свои собственные уникальные внутренние чувства и скрытый, глубокий и тонкий мир разума"; "холодная абстракция" стремится найти так называемый неизменный "чистый" мир. "Холодная абстракция" стремится найти так называемую неизменную "чистую" реальность, и для достижения этой цели необходимо полностью противостоять субъективным эмоциям творцов искусства и отвергнуть появление

индивидуальности. Во-вторых, картины "горячей абстракции" имеют более эмоциональные цвета, потому что "горячая абстракция" уделяет больше внимания выражению субъективных эмоций создателей, поэтому в процессе создания они будут больше полагаться на собственную интуицию для импровизации; в то время как картины "холодной абстракции" стремятся к своего рода порядку, поэтому они будут более осторожны перед созданием, и даже должны применять математику для анализа и расчета в некоторых работах, поэтому холодное абстрактное создание будет более осторожным. "Холодное абстрактное" создание картин, заключается в поиске своего рода порядка, поэтому в создании первых будет больше осторожности, более тщательного рассмотрения, и даже в некоторых работах необходимо применять математику для анализа и расчета, поэтому холодное абстрактное создание предпочитает рациональность. Опять же, с точки зрения произведений, картины "горячей абстракции" в основном создаются под влиянием чувственности, и картины вызывают у людей сильное ощущение движения, кажутся немного беспокойными и беспокойными; холодная же абстракция под рациональным руководством вызывает у людей ощущение более спокойной гармонии. Наконец, в использовании самых основных формальных факторов, цвет играет более активную роль в "горячей абстракции", в то время как композиция формы более важна в "холодной абстракции". Связь между "горячей абстракцией" и "холодной абстракцией". Прежде всего, они оба относятся к абстрактной живописи, и оба являются своего рода "предательством" фигуративной живописи. Они отказываются от традиционного языка фигуративной живописи и создают новый язык абстрактной живописи. Во-вторых, помимо работ с горячей и холодной абстракцией, в абстракционистской живописи есть множество работ, содержащих как горячую, так и холодную абстракцию, и существование этой части работ указывает на то, что между ними должна быть определенная связь [6].

В использовании цвета существует контраст между "холодной абстракцией" и "горячей абстракцией", и между ними есть определенная разница в оттенках. В контрасте оттенков основной цветовой структурой являются первичные цвета - красный, желтый и синий, в сочетании с красным, синим, зеленым и т. д. Этот контраст - тот, который отличается наивысшей чистотой, без смешения других цветов, получая стабильную и торжественную цветовую структуру, регулируя состав областей между ними. Этот контраст - тот, который отличается наивысшей чистотой, без смешивания других цветов,

получая стабильную и торжественную цветовую структуру, регулируя состав областей между ними". Холодная абстракция ограничивает использование цвета "чистыми отношениями" и "внутренней необходимостью" [7]. Мондриан ограничил цвета самыми основными, чистыми и примитивными первичными цветами - красным, желтым и синим, чтобы сделать картину простой, яркой и сильной, и использовал контраст оттенков самых крайних цветов в качестве цветовой структуры. Он упростил красочные природные объекты до основных художественных элементов и выступил за новый стилизм, став основной фигурой голландской школы живописи того времени. В картинах Мондриана мы видим, что горизонтальная и вертикальная оси являются двумя основными аспектами, но нет других цветов, кроме красного, желтого, синего и белого. В работах "горячей абстракции" использование цвета свободно, и другие цвета могут быть смешаны в любое время, опираясь на бесконечное искусство цвета, Кандинский дал полную игру силе чистого цвета, подчеркивая психологический эффект чистого цвета. В его работах смело используются основные цвета, дается полная игра громкости цвета, в работах картины используется большинство красных, желтых, синих, зеленых, белых блоков, сопоставление и зацепление за черную линию, воплощение этой концепции получило название "импровизация" и "лирические" работы. В "Горячей абстракции" основные цвета и чистые цвета свободно прыгают и переплетаются, переполненные страстными и необузданными эмоциями, цвета и линии передают направление, скорость и мелодию в пространстве, подобно великолепной и захватывающей симфонии. В цветовом мире "Горячей абстракции" использование цвета совершенно свободно, не подчинено внешним ограничениям, а импровизируется в соответствии с внутренними ощущениями.

2.3. Стилистическое развитие "холодной абстракции" и "горячей абстракции"

На "Холодную абстракцию" повлияли Гегель и Зюн-Меркель, а на основе философии Гегеля была создана неоплатоническая философская система, получившая название "позитивный мистицизм".

На основе философии Гегеля была создана неоплатоническая философская система, получившая название "позитивный мистицизм", в которой эта философская концепция является одним из источников "холодной абстракции".

В этой философии источником "холодной абстракции" является простая техника выражения, представляющая собой ясную картину и строгий дизайн, показывающий красочный мир природы как точную картину [8].

Красочный мир природы показан как точная картина. От кубизма до "холодной абстракции" Кубизм искал новые концепции пространства, а не продолжал изображать плоское пространство. Кубизм вдохновил художника задуматься о структуре вещей, чтобы он мог выразить объекты с нескольких точек зрения, а не полагаться на одну точку зрения. Кубизм выступает за единое геометрическое выражение, выражение этой формы вписывается в концепцию творчества Мондриана, и он стремится к красоте этой геометрической формы. Из его работ видно, что Матисс, Пикассо, Брак и другие оказали на него глубокое влияние. По мнению Мондриана, абстрактные, безличные и эмоциональные произведения — это самое чистое искусство. Вскоре после возвращения Мондриана в Голландию его творческий стиль и мысли значительно изменились. Мондриан считал, что основными элементами живописи являются горизонтальные и вертикальные линии, три основных цвета, а также черный, белый и серый, и что эти простые линии и цвета выражают картину простой красоты, к которой он стремился. В это время Мондриан создавал искусство в соответствии со своими собственными концепциями и пониманием. Он считал, что если художник не представит концепцию и идейную подоплеку создания произведения, то зритель не сможет понять такие абстрактные образы. Работы Мондриана постепенно трансформировались от некоторых узнаваемых паттернов к полностью абстрактным изображениям, тем самым входя в то состояние, которое он считал самым идеальным в художественном творчестве. "Горячая абстракция" возникла под влиянием философии Гуссерля, идеалистического философского взгляда Гуссерля, который: интуитивными, интуитивными методами, в распознавании сущности вещей, из их целого, из явлений (например, цвета). Теория "горячей абстракции" принесла великое откровение, вдохновившись его теорией абстракции, чтобы практиковать эту идею, встав на путь чистой интуиции [9].

От фовизма до "горячей абстракции" Фовизм в начале XX века формировался недолго, но оказал большое влияние на мир искусства того времени. Кандинский начал задумываться о развитии современного художественного движения, и Матисс оказал на него глубокое влияние своими свободными, грубыми и необузданными методами живописи. Когда Матисс творил, он наносил выдавленные пигменты прямо на бумагу

без смешивания цветов, и его работы были яркими и красочными, смелыми и визуально впечатляющими. Его использование цвета является одновременно формальным и структурным и содержит характерные личные эмоции. Матисс часто использовал простые цвета в своих художественных творениях, и изображения получались очень чистыми, как будто не было добавлено никаких других модификаций. Его работы оказали глубокое влияние на Кандинского, который также предпочитал выражать свои эмоции с помощью смелых цветов, позволяя людям почувствовать его внутренний мир. Взгляд фовизма на цвет вдохновил и Кандинского, который, тоскуя по духовному миру, больше не полагался на объективный цвет в своих представлениях, а представлял и обрабатывал его субъективно, прежде чем выразить в художественной форме. Стиль фовистов продолжал оказывать на него определенное влияние в начале его перехода к полноценной абстракции. Впоследствии он решил выразить полную абстракцию, используя более творческие и визуальные цвета и композиции, выражая свои эмоции в работах. Это привело его на путь сосредоточения на абстракции, и названия его работ постепенно изменились на простые термины, такие как "композиция" и "импровизация" [10].

3. Заключение

"Холодная абстракция" и "горячая абстракция" - понятия, определяемые и понимаемые с разных точек зрения, которые могут быть преобразованы друг в друга с разных позиций. Оба они придают большое значение значению элементов живописи, исследуют и интерпретируют значение элементов живописи с разных точек зрения. Подводя итог, можно сказать, что "Холодная абстракция" и "Горячая абстракция" исследуют и преследуют свои собственные направления в своей художественной практике и в выборе абстрактного искусства в силу политических, культурных и других факторов. В искусстве и науке они разделили элементы искусства, а среди художественных произведений, состоящих из этих элементов, самыми основными являются точки, линии, поверхности и цвета. С помощью этих элементов мы исследуем их уникальную выразительную силу, чтобы подтвердить статус абстрактного искусства и изучить глубокий смысл абстрактной живописи.

Список литературы

1. Мой Бо. Абстракционистская теория множеств, основанная на ограниченной версии пятого фундаментального закона / Бо Мой // Natural Dialectics Letters. – 2022. – 44(7). – С. 26-33.
2. Пэнфэй Лю. Формальный язык абстракционизма / Лю Пэнфэй // Art Appreciation. – 2020. – 20. – С. 33-34.
3. Сяньфэн Лэй. Анализ абстрактного искусства Кандинского и Мондриана / Лэй Сяньфэн, Тао Цяоцяо // Think Tank Times. – 2020. – 49.
4. Чжицзинь Цуй. Исследование теории абстрактного искусства Кандинского / Цуй Чжицзинь, Ли Сяовэй // Журнал Юго-Восточного университета (издание по философии и социальным наукам). – 2020. – 22(2). – С. 138-145.
5. Шэ Хуэй. Сравнительное исследование абстрактного искусства Кандинского и Мондриана / Хуэй Шэ // Исследования в области художественного образования. – 2022. – 9. – 72-73
6. Цин Цзя. Сравнительное исследование элементов живописи Кандинского и Мондриана / Цзя Цин // Art Appreciation. – 2021. – 15. – С. 28-29
7. Сяосяо Ван. Свобода чувств и контроль разума: параллелизм и переплетение между Кандинским и Мондрианом / Ван Сяосяо // Красота и возраст (далее). – 2017. – 6. – С. 42-44
8. Цзинцзин Дай. Философские намерения абстракционистского творчества* - исследование на примере Кандинского / Дай Цзинцзин // Художественная сотня. – 2020. – 36(4). – С. 181-185
9. Чуньмин Чжао. Анализ примитивистской художественной воли - Валлингер и экспрессионизм и абстракция / Чжао Чуньмин // Красота и возраст. – 2003. – 3.
10. Чэньлу Цзинь. Абстракционистская эстетика Кандинского / Цзинь Чэньлу // Западная кожа. – 2020. – 42(21). – С. 99-100.