

УДК 008: 7.035

DOI: 10.34670/AR.2026.72.72.035

Функции цвета и геометрических форм в конструктивистском искусстве и их современная эстетическая ценность

Ли Юйси

Магистрант,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1;
e-mail: 2949794511@qq.com

Аннотация

Статья посвящена исследованию роли цвета и геометрических форм в конструктивистском искусстве. Цель: исследование основных принципов конструктивизма и роли геометрических форм в формировании его эстетики. Задачи: 1) определить ключевые характеристики конструктивизма; 2) проанализировать применение геометрических форм в произведениях конструктивистов; 3) рассмотреть влияние конструктивизма на современное искусство и архитектуру. Гипотеза: геометрические формы и простота являются основополагающими чертами конструктивизма, определяющими его вклад в мировую культуру. Методы: анализ исторических документов, изучение произведений искусства, сопоставление с современными примерами. Результаты: подтверждена гипотеза о важности геометрических форм и минимализма в конструктивизме, выявлены пути его влияния на последующие поколения художников и архитекторов.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Юйси. Функции цвета и геометрических форм в конструктивистском искусстве и их современная эстетическая ценность // Культура и цивилизация. 2026. Том 16. № 1А. С. 329-334. DOI: 10.34670/AR.2026.72.72.035

Ключевые слова

Конструктивизм, цвет, форма, утилитарность, эстетика, авангард, архитектура, современность, геометрические формы, русский авангард.

Введение

Начало XX века является временем развития промышленных технологий и изменения представлений о месте искусства в обществе. Именно в этот период возникает движение конструктивизма, т.е. отказа от традиционных художественных норм и стремления внедрить искусство в повседневную жизнь человека [Ефимов, 2019, с. 158].

Основным материалом для анализа послужили архивные документы, личные письма, манифесты и публичные выступления лидеров русского авангарда, таких как Алексей Ган, Александр Родченко, Казимир Малевич, Варвара Степанова и др.

Алексей Ган предложил термин «конструктивизм» в своём знаменитом манифесте «Конструктивизм» (1922 г.). Он провозгласил отказ от «чистого искусства» и призвал художников сосредоточиться на работе с материалами и инструментами реальной действительности [Мартынов, 2024, с. 42].

Варвара Степанова и её муж Александр Веснин опубликовали целый ряд статей и брошюр, разъясняющих необходимость интеграции искусства в промышленность и общественное устройство.

Казимир Малевич, несмотря на большую известность как основатель супрематизма, косвенно повлиял на конструктивизм своими размышлениями о взаимодействии искусства и реальности. Его идеи о необходимости преодоления иллюзорности в искусстве привели к возникновению аналогичных взглядов у представителей конструктивизма.

Основными характеристиками конструктивизма в этих работах являются преобладание чистого цвета и использование геометрических форм.

Основные принципы конструктивизма являются: утилитарность и функциональность, простота и ясность форм, массовость и серийность, научные открытия и технический прогресс лежат в основе искусства

Геометрические формы в конструктивизме были средством передачи новых ценностей и мировоззрения, соответствующих эпохе технического прогресса и социальных преобразований.

Геометрические формы в конструктивизме

Пространство и композиция играют ключевую роль в восприятии любого художественного произведения. В конструктивизме основными формами являются куб, цилиндр, сфера и треугольник. Эти формы обладают рядом особенностей: куб – прочность и устойчивость, цилиндр – плавный переход между осями, сфера – целостность и совершенство, треугольник – динамика и энергия. Геометрические формы в конструктивизме не только помогали формировать внешний вид произведений, но и способствовали созданию особой атмосферы, наполненной смыслом и энергией [Потокина, 2010, с. 65].

Конструктивизм повлиял не только на искусство, но и на культуру и общество в целом. Он отражал модернизацию в России в начале XX века, предлагал будущее, основанное на научной организации труда и рациональности. Поэтому теория конструктивизма остается важной для культурологов, помогая понять, как искусство и общество влияют друг на друга во времена перемен.

Одной из главных характеристик конструктивизма было новаторское использование цвета. Художники отошли от классических приемов и стали применять яркие, насыщенные тона для передачи динамики и энергии своих работ.

Преобладающие цвета конструктивизма

1. Черный цвет использовался для обозначения прочности и стабильности конструкций.
2. Белый цвет представлял чистоту и рациональность, символически выражал стремление к

порядку и простоте. Белые поверхности часто использовались в интерьерах и экстерьерах зданий для создания ощущения пространства и света.

3. Серый цвет служил промежуточным звеном между черным и белым, обеспечивал баланс и гармонию композиции.

4. Металлические оттенки играли важную роль в эстетике конструктивизма, представляя собой материал будущего.

5. Красный – символ революции, энергии и динамичности. Красный цвет часто использовался в агитационных плакатах и пропаганде, обозначая революционный энтузиазм и борьбу за перемены.

6. Синий цвет означал свободу, бесконечность и глубину мысли.

Цветовые сочетания в конструктивизме, в основном, основывались на контрастах, которые усиливают восприятие и создают иллюзию объема и глубины [Пуланова, 2016, с. 148].

В современном мире цвета конструктивизма продолжают вдохновлять дизайнеров и архитекторов, особенно в контексте современного урбанизма и промышленного дизайна. Однако современная трактовка допускает большее разнообразие оттенков и материалов, сохраняя при этом основную идею конструктивизма – четкость линий и лаконичность форм. Современные цвета, которые могут соответствовать стилю конструктивизма, включают:

Базовая палитра: черно-бело-серый спектр. Насыщенные цвета подчеркивают контуры предметов, геометрию мебели, структуру поверхностей.

Акцентная палитра: красный, синий, желтый, зелёный. В таких оттенках может быть обивка мебели, текстиль, кухонная утварь, настенные панно. Важно: акцентов не может быть более 2-3 в одной комнате, на одном художественном полотне.

Контрастная палитра: одна из плоскостей в комнате обязательно должна сильно отличаться от остальных. Как правило, это пол, который может быть темнее стен и потолка.

Таким образом, цвета конструктивизма остаются актуальной темой исследования в области искусствоведения и культурологии, предлагая уникальный взгляд на взаимодействие формы и содержания в искусстве и архитектуре.

Использование геометрических форм и чистого цвета в конструктивизме имеет глубокие корни в русской культурной традиции. Важную роль играла связь с традициями народного искусства, иконописи и народных ремесел. В наши дни интерес к конструктивизму вновь возрастает. Архитекторы, дизайнеры и художники обращаются к этому направлению, находят в нем источник вдохновения и свежий взгляд на создание предметов быта, мебели и интерьеров. Одной из причин популярности конструктивизма в наше время является его способность передавать ощущения силы, порядка и динамики.

Современные технологии позволяют воссоздавать геометрические формы и чистые цвета с максимальной точностью, делая возможным точное воспроизведение духа и стиля конструктивизма.

Анализ произведений искусства конструктивизма и сопоставление с современными примерами

I. Изучение произведений искусства конструктивизма «Башня III Интернационала» Владимира Татлина

Представляет собой грандиозную металлическую спиральную конструкцию высотой около 400 м., состоящую из двух пересекающихся винтов, выполненных из стекла и металла. Внутри расположены прозрачные помещения, предназначенные для собраний, библиотек и театров. Используемые материалы: сталь, стекло, железо, проволочные сетки.

Конструкция построена на сочетании инженерных расчётов и художественных концепций. Основной упор сделан на техническое исполнение, выразительность геометрических форм и оригинальность инженерных решений. Проект являлся символом международного пролетарского союза и передового прогрессивного общества. Татлин выразил идею объединения науки, техники и искусства, превратив своё сооружение в грандиозный арт-проект, одновременно политический и социальный [Пэн, Пушкарев, Орлова, 2025, с. 268].

Работы Александра Родченко

Графика и плакаты Родченко отличаются лаконизмом и выразительностью. Основой композиций становятся острые диагонали, мощные вертикали и контрастные цветовые акценты. Материалы: литография, фотомонтаж, печать на бумаге.

Активно применяется асимметрия, диагональные сечения и коллажирование. Создаются резкие зрительные эффекты, направленные на привлечение внимания и передачу активной пропагандистской идеи.

Работая в тесной связке с коммунистической партией, Родченко старался создавать убедительную визуальную коммуникацию, обращённую к широкому кругу людей. Основная цель состояла в возбуждении чувства активности и готовности к действию.

Живописные полотна Варвары Степановой

Её картины отличает особая монохромия, схематизация человеческих тел и объектов окружающей среды. Геометризованные фигуры помещаются в строгие контуры, создавая ощущение абсолютной упорядоченности и чистоты форм. Материалы: холст, масло, гуашь.

Применяется простая линейная перспектива, используется малое число цветов и масштабированных форм. Степанова отказывается от детализации, сосредотачивается на крупногабаритных фигурах и чётких линиях.

Живопись Степановой направлена на утверждение принципа тотальной унификации и оптимизацию человеческого бытия посредством экономии ресурсов и времени. Картина выступает иллюстрацией механизированного мира и человеческого существования в нём.

Сопоставление с современными примерами

Московский Музей современного искусства (ММОМА)

Архитектурный объект выполнен в стиле позднего конструктивизма, сочетающий в себе геометрические формы и высокую функциональность. Главные элементы фасада выполнены из гладкого бетона и большого количества окон, создающих ощущение лёгкости и прозрачности.

Архитектор отказался от мелких деталей, сконцентрировавшись на простых формах и комбинаторике прямоугольников и параллелепипедов. Подобный подход напоминает ранние советские постройки, однако, значительно улучшенные с технической стороны.

Выставочный павильон Maison & Objet Paris

Павильон, построенный французским бюро BIG, привлекает внимание крупными простыми модулями, похожими на блоки, складывающиеся друг на друга. Внешняя оболочка выполнена из зеркального алюминия, имитирующего металлическую поверхность ранних советских построек.

В этом примере традиционные конструктивистские приёмы адаптированы к новейшим технологиям и материалам, поэтому работа получилась визуально лёгкой и элегантной, сохранив мощный ритм блоков и острых углов.

Заключение

Таким образом, анализ функций цвета и геометрических форм в конструктивистском искусстве показывает, насколько глубоко этот стиль укоренился в истории российского искусства и культуры. Понимание принципов, лежащих в основе конструктивизма, позволяет современным художникам и архитекторам эффективно применять его приемы в своих работах, создавая уникальные и оригинальные произведения, обладающие глубокой эстетической ценностью.

Библиография

1. Ефимов А.В. Мировые художественные течения XX века и архитектурное творчество // Художественные миры XXI века. Пути интеграции архитектуры и арт-практик: монография. М.: ООО «БуксМАрт», 2019. С. 156-179.
2. Мартынов В.А. Реализм и конструктивизм в культурологии: монография. Омск: Омская гуманитарная академия, 2024. 360 с.
3. Потокина Т.М. Цветовое структурирование социального пространства: дисс. ... канд. филос. наук: 24.00.01. Волгоград, 2010. 164 с.
4. Пунанова Ю.С. Эстетические принципы советского конструктивизма // Культура и цивилизация. 2016. Т. 6, № 5А. С. 141-150.
5. Пэн В., Пушкарев А.Г., Орлова Е.Ю. Светодизайн авангарда: адаптация графических конструкций конструктивизма в современном проектировании светильников // Вестник ГГУ. 2025. № 3. С. 263-277.

Functions of Color and Geometric Forms in Constructivist Art and Their Contemporary Aesthetic Value

Li Yuxi

Master's Student,
Lomonosov Moscow State University,
119991, 1, Leninskie gory, Moscow, Russian Federation;
e-mail: 2949794511@qq.com

Abstract

The article is devoted to the study of the role of color and geometric forms in Constructivist art. Purpose: to investigate the fundamental principles of Constructivism and the role of geometric forms in shaping its aesthetics. Objectives: 1) to identify the key characteristics of Constructivism; 2) to analyze the application of geometric forms in the works of the Constructivists; 3) to examine the influence of Constructivism on contemporary art and architecture. Hypothesis: geometric forms and simplicity are fundamental features of Constructivism, defining its contribution to world culture. Methods: analysis of historical documents, study of artworks, comparison with contemporary examples. Results: the hypothesis about the importance of geometric forms and minimalism in Constructivism is confirmed, and the ways of its influence on subsequent generations of artists and architects are identified.

For citation

Li Yuxi (2026) Funktsii tsveta i geometricheskikh form v konstruktivistskom iskusstve i ikh sovremennaya esteticheskaya tsennost [Functions of Color and Geometric Forms in Constructivist Art and Their Contemporary Aesthetic Value]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 16 (1A), pp. 329-334. DOI: 10.34670/AR.2026.72.72.035

Keywords

Constructivism, color, form, utilitarianism, aesthetics, avant-garde, architecture, modernity, geometric forms, Russian avant-garde.

References

1. Efimov, A. V. (2019). Mirovye khudozhestvennye techeniya XX veka i arkhitekturnoe tvorchestvo [World artistic movements of the 20th century and architectural creativity]. In *Khudozhestvennye miry XXI veka. Puti integratsii arkhitektury i art-praktik* [Artistic worlds of the XXI century. Ways of integrating architecture and art practices] (pp. 156-179). BuksMArt.
2. Martynov, V. A. (2024). Realizm i konstruktivizm v kul'turologii [Realism and constructivism in cultural studies]. Omsk Humanitarian Academy.
3. Peng, V., Pushkarev, A. G., & Orlova, E. Yu. (2025). Svetodizayn avangarda: adaptatsiya graficheskikh konstruktivnykh strukturykh konstruktivizma v sovremennom proektirovanii svetil'nikov [Lighting design of the avant-garde: adaptation of graphic structures of constructivism in modern lighting design]. *Vestnik GGU*, (3), 263-277.
4. Potokina, T. M. (2010). Tsvetovoe strukturirovanie sotsial'nogo prostranstva [Color structuring of social space] [PhD dissertation]. Volgograd.
5. Punanova, Yu. S. (2016). Esteticheskie printsipy sovetskogo konstruktivizma [Aesthetic principles of Soviet constructivism]. *Culture and Civilization*, 6(5A), 141-150.