

Шубка М.Г.

В. Кандинский и его вклад в движение абстракционизма

Абстракционизм (от лат. *abstractio* – отвлечение) – беспредметное искусство, одно из самых влиятельных художественных направлений 20 в., возникшее в начале 1910-х гг. В основе творческого метода абстракционизма – полный отказ от «жизнеподобия», изображения форм реальной действительности. Абстрактная картина строится на соотношениях цветных пятен, линий, штрихов; скульптура – на комбинациях объёмных и плоских геометризованных форм. При помощи отвлечённых построений художники хотели выразить внутренние закономерности и интуитивно постигаемые сущности мира, Вселенной, скрытые за видимыми формами.

Датой рождения абстракционизма считают 1910 г., когда В. В. Кандинский выставил в Мюнхене первое в истории искусства абстрактное произведение (акварель) и написал трактат «О духовном в искусстве», в котором обосновывал свой творческий метод открытиями науки. Вскоре абстракционизм становится мощным движением, в рамках которого возникают различные направления: лирическая абстракция (картины Кандинского и мастеров объединения «Синий всадник» с их текучими, «музыкальными» формами и эмоциональной выразительностью цвета) и геометрическая абстракция (К. С. Малевич, П. Мондриан, отчасти Р. Делоне, композиции которых построены на сочетаниях элементарных геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, крестов, кругов). Программным произведением Малевича стал его знаменитый «Чёрный квадрат» (1915). Свой метод художник назвал супрематизмом (от лат. *supremus* – наивысший).

В нач. 20 в. абстракционизм распространился во многих странах Запада. В 1912 г. в Голландии рождается неопластицизм. Создателем неопластицизма и самым ярким представителем был П. Мондриан, который вместе с Т. ван Дусбургом основал группу «Де Стейл» (1917) и журнал под тем же названием (выходил до 1922 г.). «Человеческое начало» из их искусства было полностью изгнано. Участники группы «Де Стейл» создавали полотна, где расчерченные сеткой линий поверхности образовывали прямоугольные ячейки, заполнявшиеся чистыми однородными цветами, что, по мнению Мондриана, выражало идею чистой пластической красоты. Он хотел создать живопись, «лишённую индивидуальности»

и, в силу этого, обладающую «мировым значением». Позже появляются некоторые течения, родственные абстракционизму, такие как: кубизм, лучизм, орфизм, суперматизм и ташизм.

В 1960-е гг. начался новый подъём абстракционизма. Это направление в искусстве и сегодня остаётся актуальным, однако уже не занимает главенствующих позиций, как в начале 20 века.

Биография Василия Васильевича Кандинского

рис.1

Кандинский (рис.1) происходил из семьи нерчинских купцов, потомков каторжан. Его прабабушка была тунгусской княжной Гантимуровой, а отец был представителем древнего забайкальского (Кяхта) рода Кандинских, выводящих себя из фамилии князей мансийского Кондинского княжества.

Василий Кандинский родился 16 декабря (4 декабря ст. ст.) 1866 г. в Москве, в семье коммерсанта Василия Сильвестровича Кандинского (1832—1926). В детские годы путешествовал с родителями по странам Европы и по России. В 1871 семья осела в Одессе, здесь будущий художник закончил гимназию, получает также художественное и музыкальное образование. В 1885-93 (с перерывом в 1889-91) учился на юридическом факультете Московского университета, где занимался на кафедре политической экономии и статистики под руководством профессора А. И. Чупрова, изучая экономику и право. В 1889 г. прервал учебу по состоянию здоровья, и с 28 мая (9 июня) по 3 (17 июля) совершил этнографическую экспедицию по северным уездам Вологодской губернии.

В 1893 г. Кандинский окончил юридический факультет. В (1895—1896) трудился художественным директором типографии «Товарищества И. Н. Кушнерёва и К^о», на Пименовской улице, в Москве.

Карьеру художника Кандинский выбрал сравнительно поздно — в возрасте 30 лет. В 1896 г. он обосновался в Мюнхене и затем оставался в Германии до 1914 г. В Мюнхене знакомится с русскими художниками: А. Г. Явленским, М. В. Верёвкиной, Д. Н. Кардовским, М. В. Добужинским, И. Я. Билибиным, К. С. Петровым-Водкиным, И. Э. Грабарем.

С 1897 г. обучался живописи в частной студии А. Ашбе.

В 1900 г. поступил в Мюнхенскую Академию художеств, где обучался у Франца фон Штука. С 1901 г. Кандинский создал художественное объединение «Фаланга», организовал при нём школу, в которой сам же и преподавал.

С 1900 г. Кандинский много путешествует, посетив Северную Африку, Италию, Францию; наездами бывает в Одессе и Москве. Участвовал в выставках Московского товарищества художников.

В 1910 и 1912 г. также участвовал в выставках художественного объединения «Бубновый валет». В эти годы он вырабатывает новаторскую концепцию «ритмического» использования цвета в живописи.

В 1909 г. Кандинский организовал «Новое мюнхенское художественное объединение», в 1911 — альманах и группу «Синий всадник», членами которой стали известные художники-экспрессионисты, Франц Марк, Алексей Явленский, Марианна Верёвкина а также Пауль Клее. Тогда же у него прошла первая персональная выставка.

В 1914 г. художник вернулся в Москву. В последующие годы работал над реалистическими и полуабстрактными полотнами, в основном пейзажами.

После революции 1917 г. Кандинский активно занимался общественной работой.

В 1918 г. он участвовал в организации охраны памятников, создании Музея живописной культуры и Российской академии художественных наук, преподавал во ВХУТЕМАСе и издал свою автобиографическую книгу «Ступени» (М., 1918).

В 1918—1919 г. он был членом художественной коллегии Отдела ИЗО Наркомпроса, в 1919—1921 г. — председателем Всероссийской закупочной комиссии, учёным консультантом и заведующим репродукционной мастерской, почётным профессором Московского университета. Кандинский также был избран вице-президентом РАХН.

Продолжал он и писать - в этот период, в частности, созданы декоративные композиции на стекле «Амазонка» (1918) и «Амазонка в горах» (1919).

В декабре 1921 г. Кандинский выехал для организации отделения РАХН в Берлин. Участвовал в Первой выставке русского искусства в Германии. В Россию он уже не вернулся.

В Берлине Василий Кандинский начал преподавать живопись и стал видным теоретиком школы «Баухауз». Вскоре Кандинский получил всемирное признание как один из лидеров абстрактного искусства.

В 1928 г. художник принял немецкое гражданство, но когда в 1933 г. к власти пришли нацисты, эмигрировал во Францию.

С 1933 по 1944 г. он жил в Париже, активно участвуя в интернациональном художественном процессе.

В 1939 году Василий Кандинский принял французское гражданство. Умер Кандинский 13 декабря 1944 года в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен. Похоронен на Новом кладбище Нёйи, расположенном в коммунах Пюто и Нантер под Парижем.

Творчество В.Кандинского **Теория и практика великого художника**

Основные положения своей теории Кандинский формулирует в книге «О духовном в искусстве», написанной в 1910 и изданной в 1912 году. В отличие от большинства русских авангардистов, включавших в свои манифесты элементы футуристического эпатажа, Кандинский придавал своим изысканиям традиционную научную форму. Несмотря на ярковыраженный интуитивизм художника, его практика неотделима от теории: они вместе вырабатывают новые принципы искусства, открывая перед ним неизведанные горизонты.

Важнейшей задачей творческого развития Кандинского было достижение новых способов выражения духовного начала, освобожденного от материальных оков, которые в представлении художника отождествлялись с предметностью. Мастеру предстояло сделать решающий шаг в новое измерение. Путь к нему был труден. Художник долгое время абстрагировал реальность, зашифровывал предмет беспредметной формой или, наоборот, опредмечивал беспредметную композицию, оставляя при этом мосты между предметностью и беспредметностью. И дело здесь было не в том, что художнику не хватало смелости сразу отрешиться от материальной оболочки вещей. И не в том, что он должен был предоставить зрителю какие-то возможности для догадки. Дело в эволюции художественного сознания

самого мастера. Беспредметный мир должен был явиться в сознании Кандинского в том же органически-закономерном качестве, в той же своей внутренней необходимости, в каких являлся до этого мир предметный. Нужно было на место прежних отношений реальных предметов друг с другом поставить новые: взаимоотношения чистых выразителей эмоций и духовных представлений, выразителей, основывающих свои возможности на абстрагированных формах, линиях, цветах.

Поначалу Кандинский искал баланс между реальностью и абстракцией, в котором могли бы воплотиться внутренние законы художественного образа. Обретённая целостность была ещё неустойчивой. Затем, отдаляясь от материальной оболочки вещей, но оставляя ещё некоторое воспоминание о ней, художник словно контролировал этими воспоминаниями найденное единство. И лишь после этого он окончательно порывает со следами зримой предметности. Эта эволюция (которая на практике была отмечена отступлениями, возвратами, порывистостью движения и имела воплощение лишь как тенденция) была возможна именно потому, что мир художественного произведения, будь оно предметное или беспредметное, имеет общие внутренние законы. Кандинский представлял себе рождение произведения как рождение мира – через акт творения, через катастрофу, через сотворение чуда.

Метод и стиль

К рубежу первого и второго десятилетий XX века относится целая группа произведений Кандинского, которые мы можем условно назвать «полуабстрактными». В картине «Озеро» (1910) предметный и беспредметный принципы сосуществуют. Мы довольно чётко различаем лодку, гребцов, вёсла, силуэт замка. Что касается остальных частей композиции, то здесь разгадка ложится на зрителя, который может синие полосы принять за обозначение воды, полосы в верхней части картины – за обозначение неба, а может и без усилий оторвать цветовые пятна от конкретных образов. Цветовая драматургия приобретает самостоятельность.

Метод и стиль Кандинского отточились и сформировались окончательно в первой половине 1910-х годов. Овладев необходимыми средствами для выражения самого сокровенного, он свободно пользовался ими. Выдвинув в виде главного начала в искусстве духовное его содержание, а основным средством выражения этого содержания сделав комбинацию беспредметных форм (хотя нередко художник возвращался к предметности), вновь повернув внимание к проблеме «что», а не «как», Кандинский выступил

провозвестником нового творческого принципа, пророком. Его пророчество далеко выходило за рамки художественных проблем.

Можно сказать, что «пик формы» Кандинского пришёлся на 1913–1914 годы, а 1910-е годы в целом можно признать самым значительным десятилетием во всей его художественной деятельности. Правда, в первое время после возвращения в Россию, в начале мировой войны, творческий потенциал Кандинского ослабевает. Но в дальнейшем он продолжает разрабатывать свой метод, стремясь конкретизировать тот характер эмоций, на который рассчитан образ.

«Ясность», «Смутное», «Сумеречное» (все – 1917) – таковы темы некоторых его картин, непосредственно вынесенные в названия. Другие наименования обозначены внешними приметами – «Белый овал» (1919), «Два овала» (1919), «Красный овал» (1920), «Картина на сером фоне» (1916), «Красное пятно. II» (1921). Эти работы – словно ожившая в красках музыка. Они выражают состояние души, проникнуты глубокими внутренними чувствами, несут отсвет личности художника, но вместе с тем реализуют объективные интеллектуальные ситуации и духовные категории, раскрытые во внешний мир.

В последующие годы Кандинскому предстоял долгий путь, его ждали ещё большие творческие перемены. Но его произведения 20–40-х годов связаны с совершенно новым этапом развития мирового искусства.

Книга В. Кандинского «О духовном в искусстве», впервые была опубликованная в 1912 году в Германии на немецком языке, сразу же стала известной в России. В книге была сформулирована и обоснована концепция беспредметного искусства (абстракционизма). Кандинский основывался на чувствах и свойствах человеческой природы, и так мы можем понять, что его творчество было намного более глубоко, чем мы можем подумать.

Зрение, по его мнению, должно быть связано не только со вкусом, но и со всеми остальными органами чувств. "Некоторые цвета могут производить впечатление чего-то неровного, колючего, в то время как другие могут восприниматься как что-то гладкое, бархатистое, так что их хочется погладить (тёмный ультрамарин, зелёная окись хрома, краплак). Само различие между холодными и тёплыми тонами красок основано на этом восприятии. Имеются такие краски, кажущиеся мягкими (краплак) и другие, которые всегда кажутся жёсткими (зелёный кобальт, зелёно-синяя окись), так что свежесожатая краска может быть принята за высохшую.

Выражение, что краски « благоухают » – общеизвестно", – отрывок из «О духовном искусстве».

Его понятие слышания красок было настолько точно, что не найдётся, пожалуй, человека, который попытался бы передать впечатление от ярко-жёлтого цвета на басовых клавишах фортепиано или сравнивал бы краплек со звуками сопрано.

Это объяснение всего путем ассоциации в некоторых особенно важных для нас случаях оказывается все-таки недостаточным. Слышавший о хромотерапии знает, что цветной свет совершенно особенным образом влияет на тело человека. Неоднократно делались попытки использовать и применять силу цвета при различных нервных заболеваниях, причём снова замечено было, что красный цвет живительно, возбуждающе действовал на сердце и что, напротив того, синий цвет может привести к временному параличу. Если подобного рода влияние можно наблюдать и на животных, и даже на растениях – что практически и происходит, то объяснение путём ассоциации отпадает совершенно. Во всяком случае, эти факты доказывают, что краски таят в себе малоисследованную, но огромную силу, которая может влиять на всё тело, на весь физический организм человека.

Кандинский в своих картинах, посредством цвета и пытался намного более точно передать смысл и сюжет.

"Вообще, цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу. Цвет – это клавиша; глаз – молоточек; душа – многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. Таким образом, ясно, что гармония красок может основываться только на принципе целесообразного затрагивания человеческой души. Эту основу следует назвать принципом внутренней необходимости".

Наиболее известные произведения художника

Наиболее известными картинами Кандинского являются:

№	Название картины	Год создания
1	<i>Синий всадник</i>	1903
2	<i>Двое на лошади</i>	1906
3	<i>Пестрая жизнь</i>	1907
4	<i>Рок.Красная стена</i>	1909
5	<i>Синяя гора</i>	1909
6	<i>Дамы в кринолинах</i>	1909
7	<i>Интерьер(моя столовая)</i>	1909
8	<i>Озеро</i>	1910
9	<i>Импровизация №7</i>	1910
10	<i>Этюд к «Композиции 2»</i>	1910
11	<i>Без названия (Первая абстрактная акварель)</i>	1910
12	<i>Композиция 4</i>	1911
13	<i>Композиция 5</i>	1911

14	Импрессия 3 (Концерт)	1911
15	Картина с черной аркой	1912
16	Картина с белой каймой	1913
17	Маленькие радости	1913
18	Композиция 6	1913
19	Композиция 7	1913
20	Импровизация. Потоп	1913
21	Фуга	1914
22	Москва. Красная площадь	1916
23	Москва. Зубовская площадь	Около 1916
24	Смутное	1917
25	Серый овал	1917
26	Синий гребень	1917
27	Сумеречное	1917
28	Белый овал	1919
29	Композиция 8	1923
30	В черном квадрате	1923
31	Желтое, красное, синее	1925
32	Маленькая мечта в красном	1925
33	Несколько кругов	1926
34	Вверх	1929
35	Нежное восхождение	1934
36	Доминирующая кривая	1936
37	Композиция 9	1936
38	Пестрый ансамбль	1938
39	Композиция 10	1939
40	Вокруг круга	1940
41	Небесно-голубое	1940
42	Последняя акварель	1944

Изображения картин Кандинского, выставленных в Третьяковской галерее, Москва

Рис.2 - Желтое, красное, синее, 1925

Рис.3 - Синий гребень, 1917

Рис.4 – Пестрый ансамбль, 1938

Рис.5 – Несколько кругов, 1926

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Вывод

Василий Кандинский, великий художник, сделал огромный вклад в искусство всего мира. Хотя на него влияли и стили импрессионизма и пуантилизма, он известен, как

величайший абстракционист, собственно он был его основоположником. Нельзя говорить про Кандинского, не говоря об абстракционизме, он был частью его творческой природы, так он выражал свои чувства и с помощью него он зашифровывал послания человечеству. Он тонко чувствовал этот мир, и его картины до сих пор поражают своей глубиной. Глядя на его произведения, каждый может увидеть что-то свое, и чем дольше смотришь, тем больше видишь.

Список литературы и веб-источники:

1. Русская живопись. Энциклопедия. ООО Издательство "АСТ" ast.ru
2. Каталог выставки "Bonjour Russland" Дюссельдорф (Германия), 2008 год
3. Свободная энциклопедия, википедия ru.wikipedia.org
4. Яндекс, словари - slovari.yandex.ru
5. веб ресурс artsait.ru
6. веб ресурс art.rin.ru
7. веб ресурс peoples.ru
8. веб ресурс rgali.ru
9. Галерея "Проун" proungallery.ru
10. веб ресурс "Масловка - городок художников" maslovka.org
11. веб ресурс art.1september.ru
12. официальный сайт телеканала "Культура" www.tvkultura.ru
13. выставки на страницах журнала "Таймаут" timeout.ru