

Абстракціонізм —
гармонія
беспредметності

Кандинский Василий Васильевич

1866- 1944г.г.

**ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КАНДИНСКИЙ, (1866–1944),**

русский художник, теоретик искусства и поэт, один из лидеров авангарда первой половины 20 в.; вошел в число основоположников абстрактного искусства.

Родился в Москве 22 ноября(4 декабря)1866г. в семье коммерсанта; в 1871- 1885 жил с родителями в Одессе, где еще в гимназические годы начал заниматься музыкой и живописью. С 1885 учился в Московском университете, мечтая о карьере юриста, но ок. 1895 решил посвятить себя искусству.

Определили его выбор два момента: во-первых, впечатления от русских средневековых древностей и художественного фольклора, полученные в этнографической экспедиции по Вологодской губернии (1889), во-вторых, посещение французской выставки в Москве (1896), где он был потрясен картиной К.Моне «Сток сена». В 1897 приехал в Мюнхен, где с 1900 занимался в местной Академии художеств под руководством Ф.фон Штука. Много путешествовал по Европе и Северной Африке (1903–1907).

От ранних, уже достаточно ярких и сочных импрессионистских картин- этюдов перешел к бравурным, цветистым и «фольклорным» по колориту композициям, где суммировались характерные мотивы русского национального модерна с его романтикой средневековых легенд и старинной усадебной культуры

Год 1910 был ознаменован в творчестве русского живописца Василия Кандинского двумя судьбоносными событиями: он создал первое абстрактное произведение и написал трактат, озаглавленный “О духовном в искусстве”. Отныне и живописное, и теоретическое, и поэтическое творчество великого художника было подчинено одной цели – осмыслить и выразить открывшийся ему новый духовный опыт, рожденный XX веком.

Обложка книги
«О духовном в искусстве»

Выдвинув в качестве основы искусства его духовное содержание, Кандинский полагал, **что сокровенный внутренний смысл полнее всего может выразиться в композициях, организованных на основе ритма, психофизического воздействия цвета, контрастов динамики и статики.**

К своим абстрактным построениям художник пришел от натуральных пейзажей; преодолев их реалистичность, он **создал новый внефигуративный мир**, развернув в пространстве картины напряженный живописно-пластический процесс и достигнув абсолютной цельности и завершенности художественного образа.

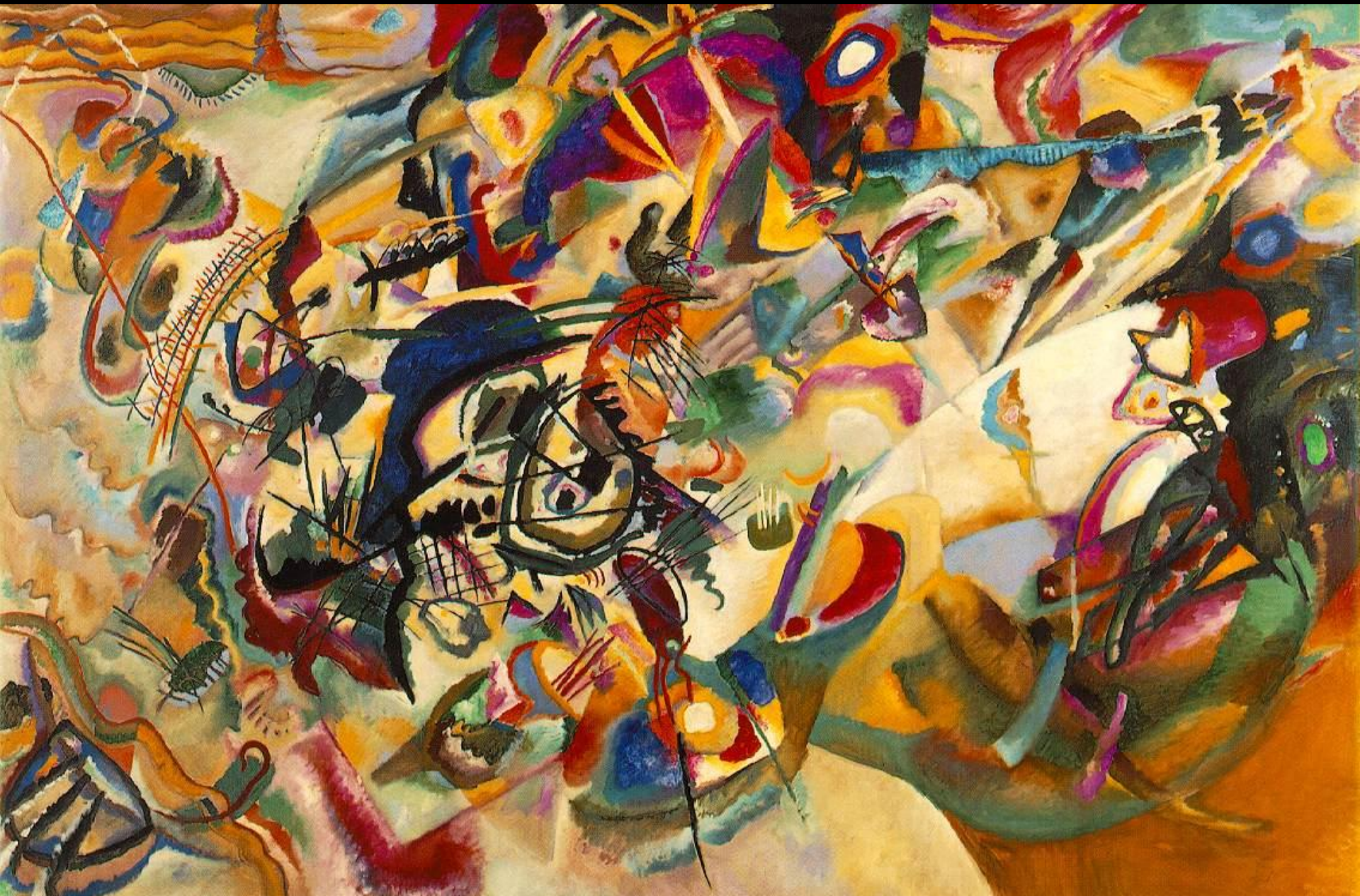
Композиция №6

Важнейшей задачей для Кандинского стали
поиски новых способов выражения
духовного начала в живописи. В книге
«О духовном в искусстве» он писал:
«Цвет – это клавиши; глаз – молоточек;
душа – многострунный рояль.

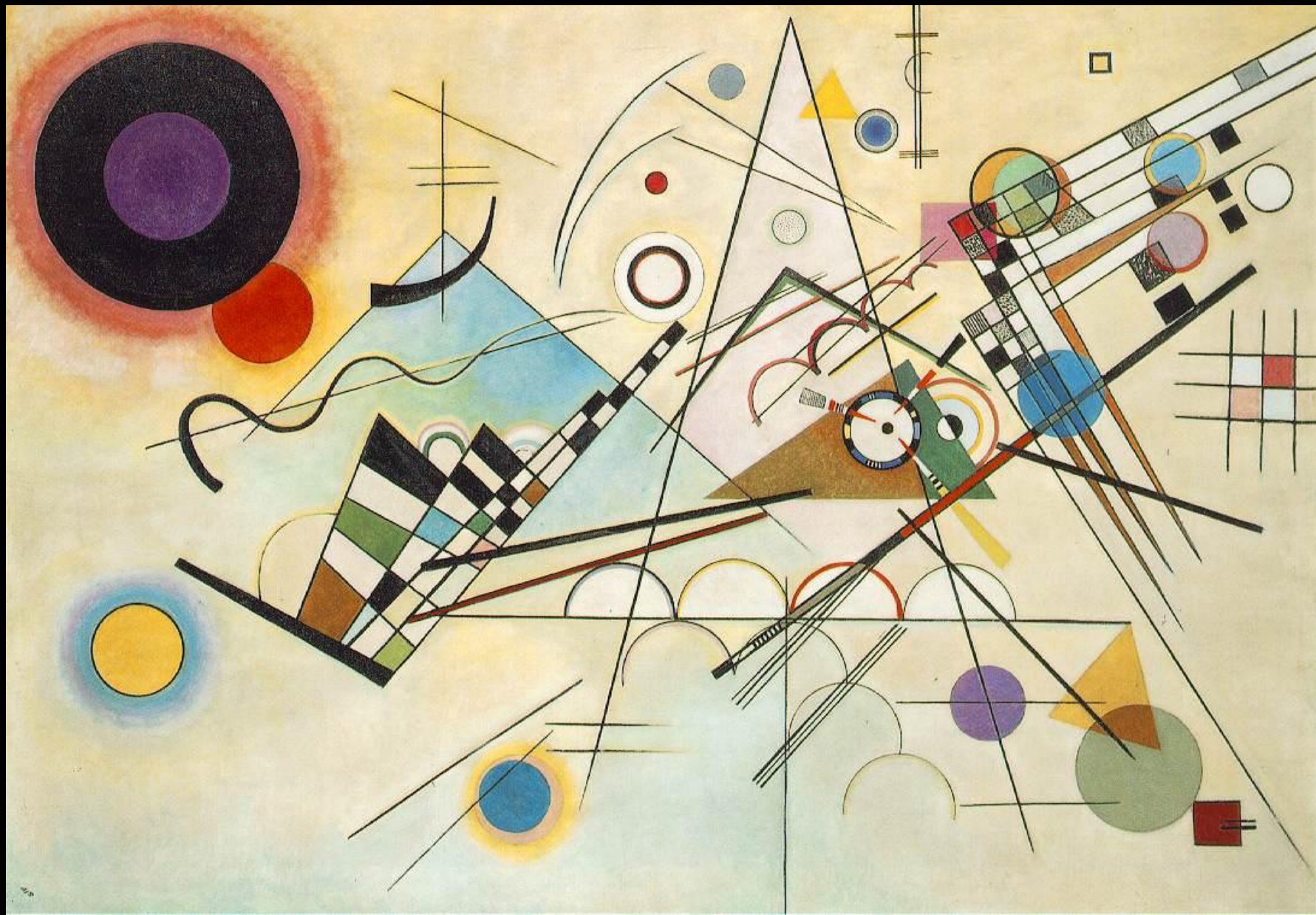
Художник – есть рука, которая
посредством того или иного клавиша
целесообразно приводит в вибрацию
человеческую душу.»

Композиция №7

Наделенный острой и тонкой чувствительностью, Кандинский верил, что мир являет собой гармоничное целое, в котором свойства разных феноменов тесно соотносятся друг с другом. Одни и те же эмоции могли быть вызваны у человека различными образами, принадлежавшими к разным сферам жизни, культуры, искусства. **Ритм, эмоциональное звучание цвета, экспрессия линий и пятен его живописных композиций были призваны выразить мощные лирические ощущения, сходные с чувствами, пробуждаемыми музыкой, поэзией, зрелищем прекрасных ландшафтов**

Композиция №8

Композиция №9

Композиция № 10

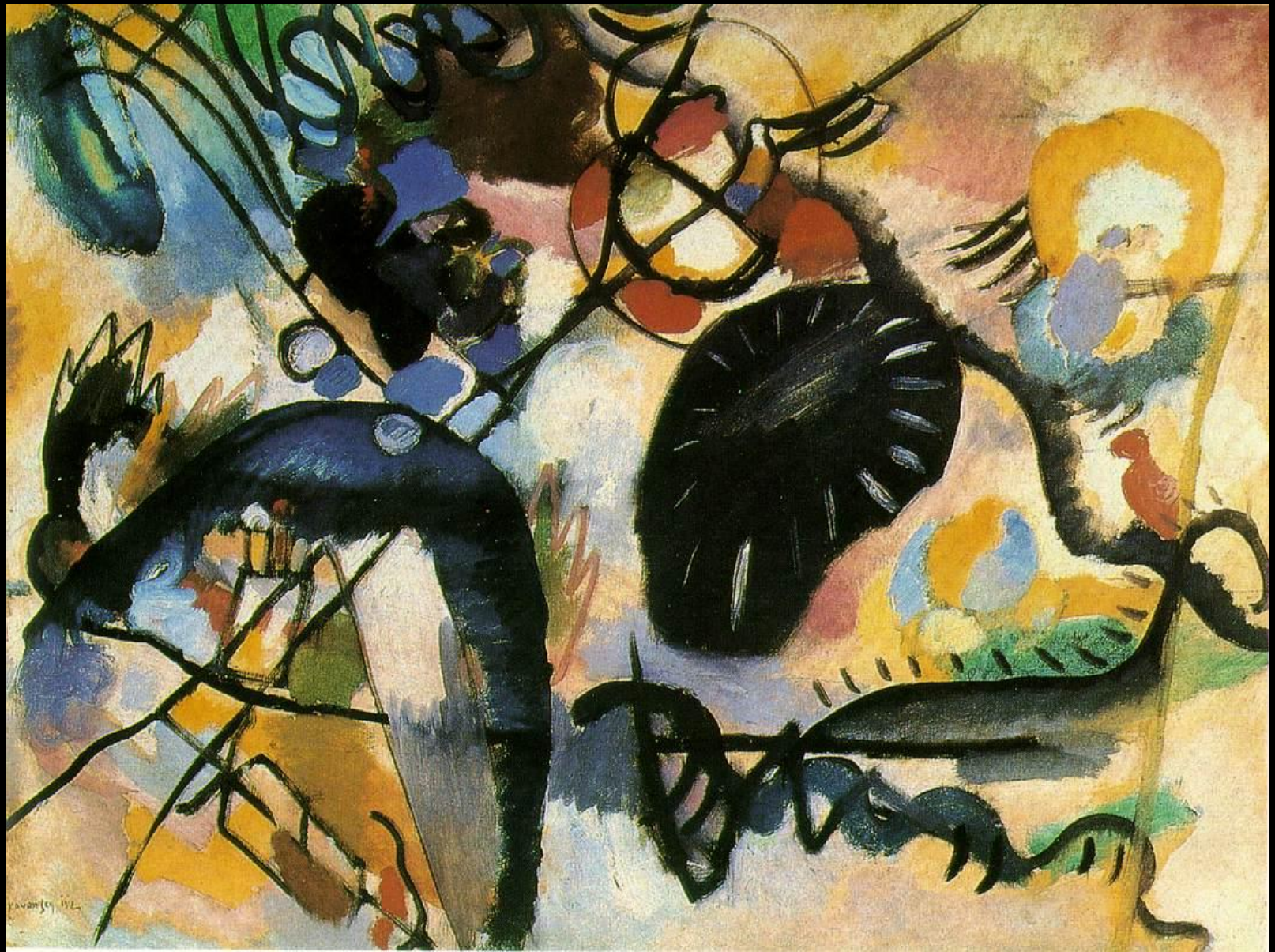
Главным предметом экспериментов художника становилось пространство, в котором он пытался построить новые взаимоотношения между миром реальным и абстрактным.

Чёрное и фиолетовое

Чёрное пятно

Сложнейшие сочетания ярких цветовых пятен, зигзагообразные линии, похожие на молнии, — все это клубится, сверкает и переливается, формы перетекают из одной в другую, затягивая зрителя вглубь, заставляя его «самозабвенно раствориться в картине». Совершенно не важно, что изображено на холсте, важно то, как оно воздействует на человека, какие эмоции вызывает. Особое место в создании художественного впечатления

Кандинский отводил цвету. Краски представлялись художнику одушевленными существами, причем обладающими своим собственным звучанием; например, желтый цвет, по его мнению, вызывает в памяти звук флейты, синий — виолончели, красный напоминает трубу

Жёлто-красно-голубое

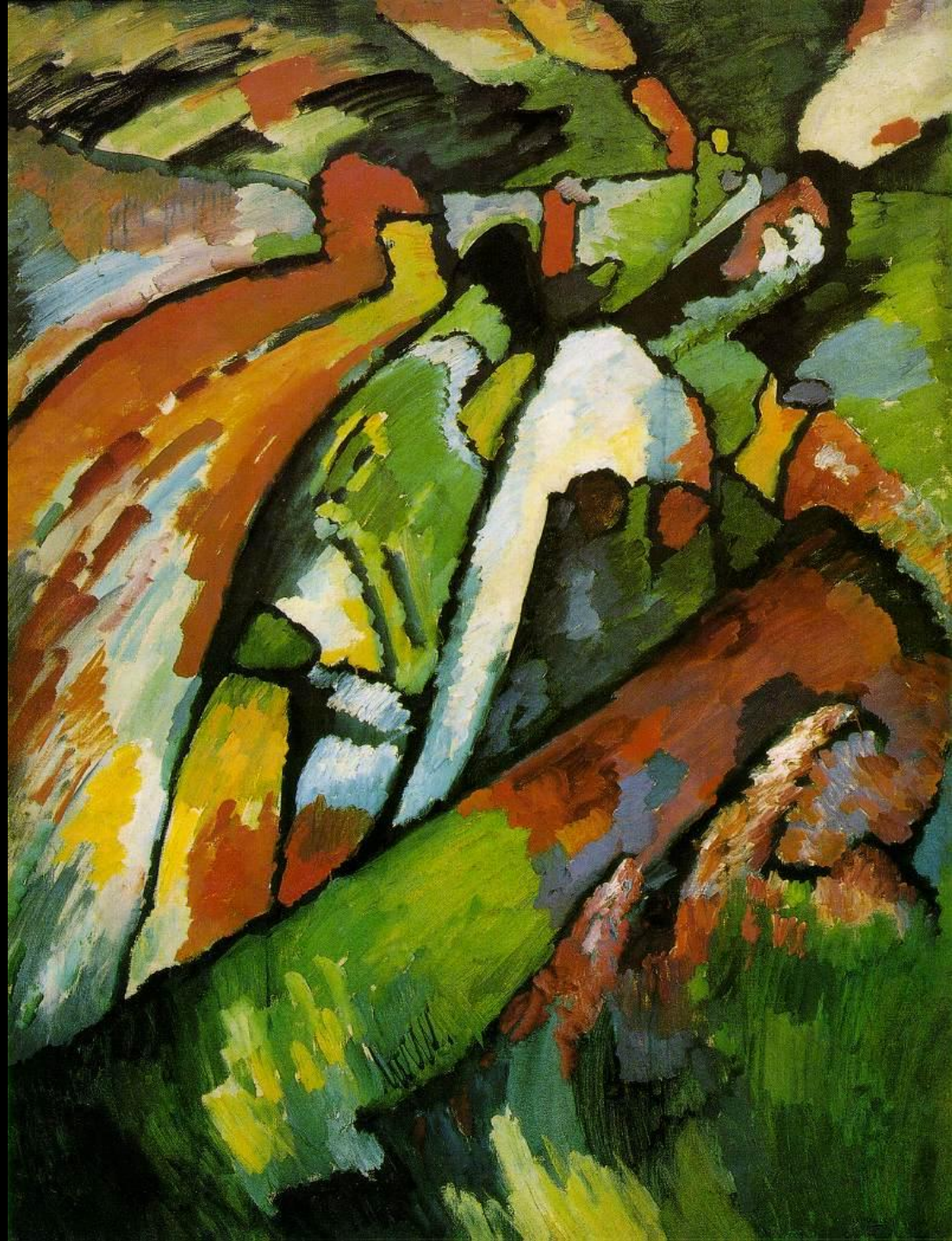
На белом

Контрастные звуки

Импровизация
№7

Озеро

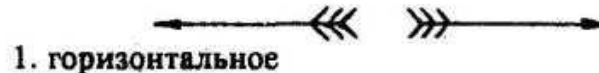
Таблицы контрастов

Первая пара контрастов: I и II

как психическое влияние внутреннего характера.

I	<i>Теплое</i> желтое	<i>Холодное</i> синее	= контраст I
---	-------------------------	--------------------------	--------------

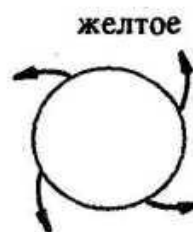
два движения:

к зрителю
(телесно)

от зрителя
(духовно)

2.
эксцентрическое

и
концентрическое

II	<i>Светлое</i> белое	<i>Темное</i> черное	= контраст II
----	-------------------------	-------------------------	---------------

два движения:

1. движение сопротивления

вечное сопротивление,
но все же
возможность
(рождение)

белое | черное

абсолютное отсутствие
сопротивления и
без всякой
возможности (смерть)

2. движение эксцентрическое и концентрическое,
как при желтом и синем, но в застывшей форме

В 1914 вернулся в Россию, где жил в основном в Москве, но, раздраженный идеологическими склоками, покинул Россию навсегда после того, как был послан в командировку в Берлин (1921).

В 1924 мастер образовал вместе с Явленским, Л. Фейнингером и П.Клее объединение «Синяя четверка», устраивая с ними совместные выставки. В 1933 переехал во Францию, где жил в Париже и его пригороде Нёйи-сюр-Сен. Испытав значительное воздействие сюрреализма, все чаще вводил в свои картины – наряду с прежними геометрическими структурами и знаками – биоморфные элементы, подобные неким первичным организмам, парящим в межпланетной пустоте.

Умер Кандинский в Нейи-сюр-Сен 13 декабря 1944.

