

Авангард в искусстве XX века:
ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ

И
АБСТРАКТНОЕ ИСКУССТВО

Русский живописец и график, один из основоположников и теоретиков абстрактного искусства, автор экспрессивных, динамичных композиций, построенных на сочетании красочных пятен и ломаных линий

Автор презентации: Калабун Алена Витальевна

Историю творят миллионы людей, но лишь единицам достаёт силы, таланта и везения, чтобы изменить ее плавное течение. Василий Кандинский обладал всеми тремя качествами, необходимыми для того, чтобы стать одной из ключевых фигур истории развития искусства. Кандинский принадлежит к числу наиболее ярких личностей в мире живописи. Он — один из основоположников абстракционизма, создатель огромного количества картин, автор нескольких книг об искусстве и неутомимый исследователь-этнограф. Кто-то называл его сумасшедшим, кто-то — шаманом, но кто мог усомниться в его гениальности? Кандинский «взорвал» представление о живописи подобно тому, как в свое время изменил отношение к скульптуре Микеланджело.

Василий Кандинский родился 16 декабря 1866 года. Когда говорят об абстракционизме, в первую очередь вспоминают Кандинского и его композиции с яркими цветовыми пятнами и геометрическими фигурами.

Живописью он занялся случайно. До тридцати лет Кандинский был юристом, причем довольно преуспевающим. Его приглашали читать лекции по праву в самые престижные университеты.

И вдруг, в одночасье, он изменил свою жизнь. Причин было две. Во-первых, он сходил на выставку импрессионистов и увидел там картину Моне «Сток сена», которая его потрясла. Второе потрясение было от оперы Вагнера «Лоэнгрин», которая шла тогда в Большом театре. Этих двух событий Кандинскому хватило, чтобы переменить судьбу. Он резко бросил свои юридические занятия и уехал в Мюнхен учиться живописи.

Эффект, который производит живопись Кандинского, сродни музыке. Цветовой хаос завораживает, вызывает массу ассоциаций и чувств. Его картины вообще очень музыкальны. Недаром же он был виолончелистом, и, говорят, очень талантливым. Даже выступал одно время с концертами.

Прославился Кандинский не своими картинами, а тем, что изобрел абстракционизм и стал его теоретиком. Произошло это случайно. Однажды вечером, возвратившись домой, он увидел картину, которая поразила его удивительным сочетанием красок. Оказывается, это была его собственная картина. Она упала набок, через окно на нее падал свет от фонаря. Силуэты исчезли, смазались. Осталось только общее впечатление чего-то яркого, необычного. С тех пор Кандинский предметных картин больше не писал. Только абстракции.

Из книги Кандинского «О духовном в искусстве»

«Цвет – это клавиши; глаз – молоточек;
душа – многострунный рояль.

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

Гармония красок может основываться
только на принципе целесообразного
затрагивания человеческой души».

Деление картин на три группы:

1. ИМПРЕССИИ (ВПЕЧАТЛЕНИЯ)

2. Импровизации

3. КОМПОЗИЦИИ

Последний период творчества: треугольник, квадрат, круг

Картин его не покупали. Большинство критиков говорило, что это просто бессмысленная мазня. Жить Кандинскому было не на что. И в 1914 он вернулся из Германии в Россию. Работал в Наркомате просвещения, преподавал. Но большевики довольно быстро объявили абстрактное искусство упадочническим, а самому Кандинскому прилепили ярлык "приспешника буржуазии". Особенно агрессивно выступали против него конструктивисты. Под их нажимом картины Кандинского были изъяты из всех советских музеев. Вероятно, это была обычная конкуренция художников. Потому что в картинах Кандинского трудно найти что-то буржуазное или антибуржуазное. Как может быть буржуазным цветное пятно

Композиция VI создана художником во время пребывания в Мюнхене, где он вместе с немецким живописцем Францем Марком основал объединение. Кандинский хотел назвать картину «Потоп». Беспредметная живопись в этой работе раскрывается через драматическое воздействие линий и смягчается розовыми пятнами различных оттенков. Им противостоят глубокие коричневые формы (слева вверху), напоминая о безнадежности и брэнности всего земного. Клубящиеся массы материи бурлят, словно волны штормового моря. Зеленые и желтые цвета освещают полотно, как зарницы, создавая впечатление грандиозной катастрофы вселенского масштаба. В полотне чередуются сочетания гладких и шероховатых участков.

Экспрессивно-органический стиль Кандинского трансформировался в 1920-30-е; композиции с широким использованием правильных геометрических элементов приобрели более упорядоченный характер («В черном квадрате», 1923; «Тринадцать квадратов», 1930). Творчество парижского периода, получившее наименование «синтетического», отмечено отпечатком воздействия сюрреалистической живописи («Разные части», «Вокруг круга», обе 1940, «Разнообразные действия», 1941).

Определяющей характеристикой этой композиции является очевидно застывшая черная масса, на фоне которой обособленно появляются цвета и формы. Великолепие раскрашенных форм приводит к размышлению об очертаниях, сделанных Матиссом, десятилетием позже. Движения форм отчетливо направлены вверх по обе стороны от центральной оси, проходящей через объект, похожий на книгу, находящийся ближе к верхней части полотна. Вообще, композиция вызывает ощущение некоего внешнего пространства с парящими в нем объектами. Кандинский всегда выражал большую неприязнь к черному цвету, и очень символично то, что он выбрал его как доминантный цвет в своей последней композиции.

Эскиз к Импровизации -8

ИМПРОВИЗАЦИЯ 11 1910г

Работы Кандинского были включены нацистами в экспозицию «Дегенеративное искусство» (Мюнхен, 1937), часть его произведений была уничтожена. Первые месяцы фашистской оккупации художник провел в Пиренеях. Отказавшись эмигрировать в США, в августе 1940 возвратился в Париж. В 1944 задумал создать комедийный фильм-балет на музыку Гартмана. В ноябре-декабре 1944 состоялась его последняя прижизненная персональная выставка в Париже.

«Абстрактное искусство создает рядом с "реальным" новый мир, с виду ничего общего не имеющий с "действительностью". Внутри он подчиняется общим законам "космического мира". Так, рядом с "миром природы" появляется новый "мир искусства" - очень реальный, конкретный мир. Поэтому я предпочитаю так называемое "абстрактное искусство" называть конкретным искусством».

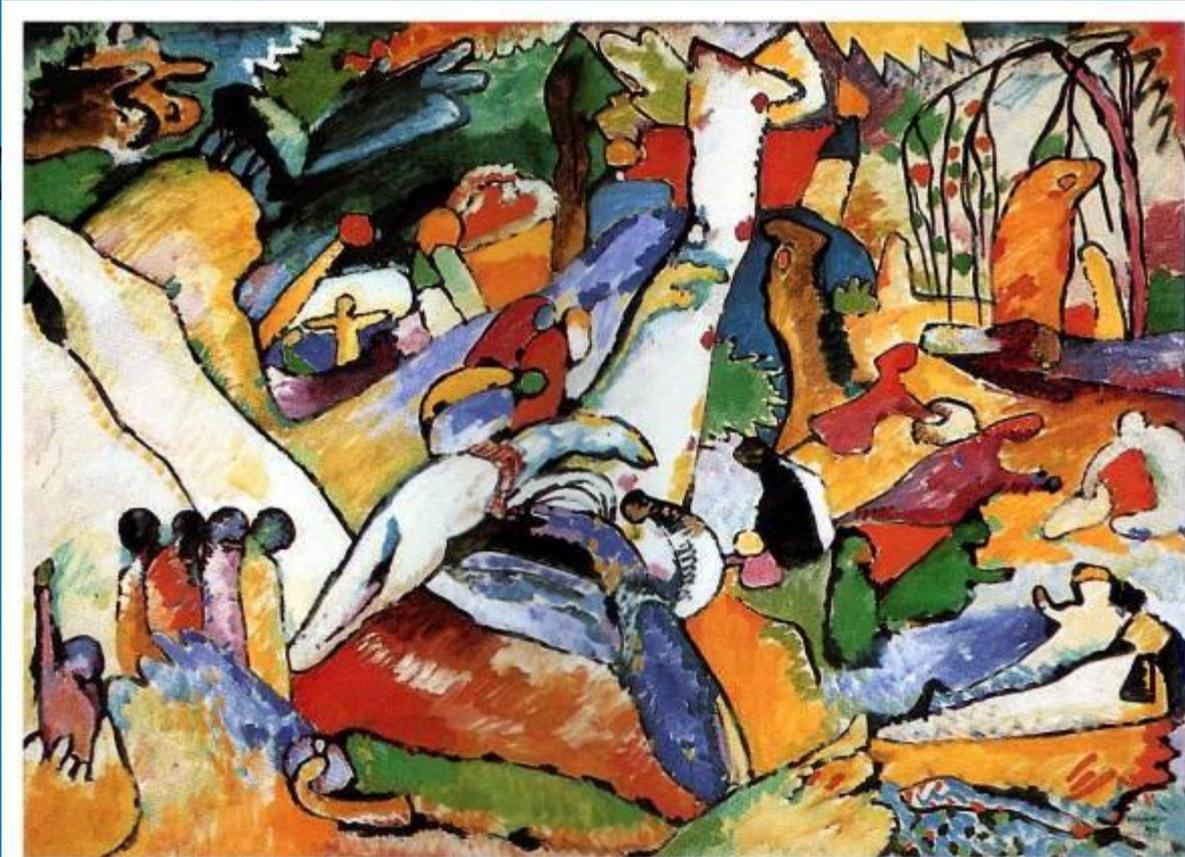
Маленькие удовольствия

Импровизация

Кандинский «Композиция -2»

Кандинский до самого конца не усомнился в своем "внутреннем мире", мире образов, где абстракция не была самоцелью, а язык форм "мертворожденным"; они возникали из воли к содержательности и жизненности.

Абстрагирование - ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ нашего мышления

Его результат - образование наиболее общих понятий и суждений (абстракций). В декоративном искусстве абстрагирование - это процесс стилизации природных форм.

Особое направление в изобразительном искусстве XX в., для которого характерны:

- **отказ от изображения реальных объектов,**
- **предельное обобщение или полный отказ от формы,**
- **беспредметные композиции (из линий, точек, пятен, плоскостей и др.),**
- **эксперименты с цветом, спонтанное выражение внутреннего мира художника, его подсознания в хаотических, неорганизованных абстрактных формах.**
- К этому направлению можно отнести и живопись В.Кандинского

В. В. Кандинский — уникальная и универсальная личность. В историю искусства он вошел не только как блестящий живописец и талантливый теоретик. Хорошо известны его интерьеры, эскизы мебели и росписи по фарфору, проекты моделей одежды. Через всю жизнь он пронес и своеобразно воплотил идею синтеза трех искусств: живописи, музыки и танца. Став свидетелем больших социальных переворотов: Первой и Второй мировых войн, двух российских революций, испытав тяготы эмиграции, разгром Баухауза и изгнание из Германии, — он сумел сохранить в душе мечту о единстве мира и интернациональном искусстве, понятном людям всех континентов. Его произведения, созданные в России, Германии и во Франции, сегодня украшают крупнейшие музеи мира.