

«Музыкальный» Кандинский

Каждый человек чем-нибудь увлекается и познаёт в большей степени свою сферу интересов. Кому-то ближе искусство, кому-то - наука, а кому-то – спорт. Но для того, чтобы определить именно свой род деятельности, нужно пробовать и испытывать себя в разных направлениях. Я с раннего детства занималась акробатикой, хореографией, керамикой, изобразительным искусством и плаванием. Но, в конце концов, нужно было выбрать одно направление, развиваться и достигать чего-то в нем. Я остановилась на творческой деятельности и не жалею об этом, поскольку процесс создания картин или изделий из глины приносит мне радость и успокоение на душе. Занятие любимым делом дает чувство удовлетворения и в дальнейшем, я надеюсь, станет основой моей профессиональной деятельности.

Бывая на различных художественных выставках, листая любимые альбомы с картинами разных художников, я стала замечать, что взгляд останавливается на тех или иных произведениях в зависимости от внутреннего состояния души или настроения. Так произошло и в этот раз. В один из пасмурных, тоскливых питерских дней, я в очередной раз просматривала альбомы - мне хотелось погрузиться в «нереальный мир абстракции и отчуждения от внешних действующих факторов». И взгляд мой остановился на ярких и красочных композициях. Это были картины Василия Кандинского.

С творчеством этого замечательного художника - основоположника абстракционизма, теоретика и графика я была знакома давно, но мне захотелось узнать об этом человеке больше. И я не прогадала! Изучая и проникая глубже в биографию художника, я открыла для себя много нового и удивительного!

В.Кандинский, "Замок I", 1908 год

Учиться никогда не поздно!

Прежде всего, поражает тот факт, что Кандинский начал учиться живописи лишь в 30 лет! Как такое возможно? Оказывается, возможно, раз ему удалось стать знаменитым! Недаром говорят: «Учиться никогда не поздно». Это утверждение и подтвердил Кандинский, отправившись в 30 лет учиться живописи из России в Германию, славящуюся своими художественными школами. Обучаясь в Германии, он не только постиг теорию и стал создавать свои произведения, но и выработал свой ОСОБЫЙ художественный стиль, который и принес ему известность благодаря многокрасочным полотнам, которые были объединены

художником в циклы – «композиции».

Конечно, он не достиг бы таких результатов без упорного труда и природного таланта. Поражает продуктивность художника по количеству написанных картин. Создается впечатление, что он пытается как бы «наверстать упущенное» в предыдущие годы. Например, всего за 7 лет (с 1926 по 1933 год) он написал 159 картин маслом и 300 акварелей. Но, к сожалению, многие картины были утрачены после того, как нацисты объявили живопись Кандинского и многих других художников «дегенеративной».

Получается, что Кандинский, несмотря на свой зрелый возраст, «нашел себя» и начал заниматься любимым делом и активно развивался в этом направлении. При этом он не боялся экспериментировать - пробовал себя не только в абстракционизме, но первые его работы были выполнены темперой в мозаичной технике пуантилизма, ха-

рактерной для стиля модерн. Затем он задумал новый стиль, известный в настоящее время, как «лирическая абстракция», в котором выполнено большинство его работ.

Глядя на полотна Кандинского, порой кажется, что «видишь музыку». И это не случайно. Кандинский размышлял о музыке, пытаясь передать ее абстрактные черты через рисование и черчение, таким образом, имитируя течение и глубину музыкального произведения.

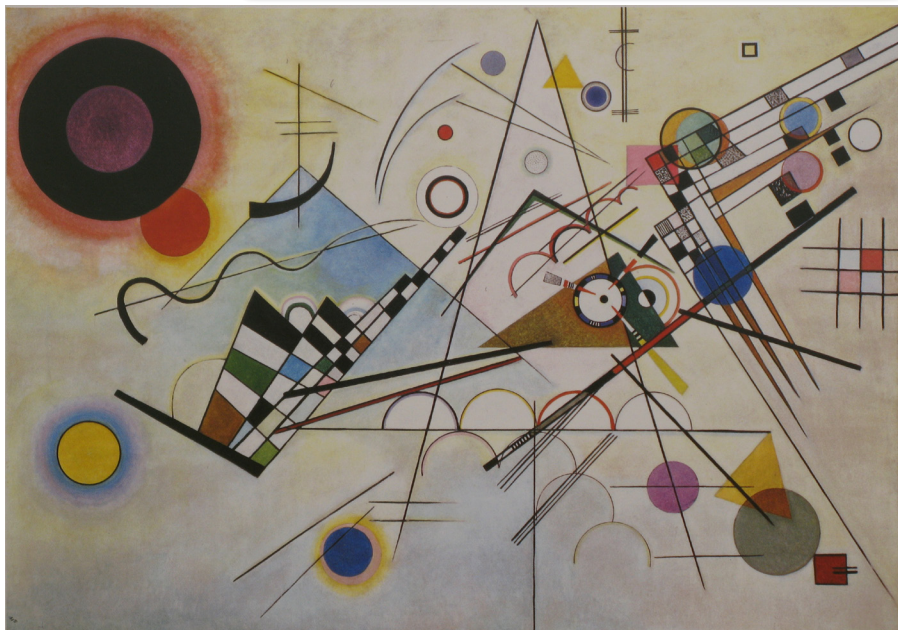
Он неоднократно рассуждал на эту тему и проводил разные исследования взаимодействия и влияния живописи и музыки. В музыке Кандинский видел неисчерпаемый источник художественного вдохновения!

Эту особенность творчества художника уже в наше время специально изучали британские нейробиологи. Они пытались найти объяснение того, почему картины Василия Кандинского производят впечатление не на всех зрителей. В результате исследований ученые пришли

Синестеты - люди, способные «видеть звуки» и «слышать живопись»

к выводу, что Кандинский писал свои полотна в расчете на тех, у кого созерцание порождает и звуковые ассоциации – синестетов, а таких людей насчитывается сегодня, по данным исследователей, не более 250 млн. человек.

Глядя на полотна Кандинского, порой кажется, что «видишь музыку»

В.Кандинский, «Композиция VIII», 1923 год

«Мы уверены: Кандинский взывал к слуховому восприятию, хотя не знаем, был ли он сам синестетом», – заявлял на одной из конференций британских нейробиологов доктор Джейми Уорд.

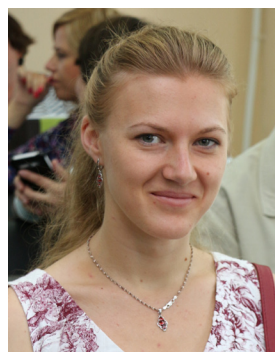
Сколько людей - столько мнений

Заинтересовавшись этой информацией, на которую я наткнулась в сети Интернет, готовя эту статью о великом художнике, я решила поверить данное утверждение. Я обратилась с вопросом об отношении к Василию Кандинскому к людям, тесно связанным с искусством – моим педагогам и наставникам.

Действительно, оказалось, что мнения по поводу творчества и личности самого художника у разных людей разошлись...

- Я уважаю Кандинского как теоретика истории искусства, но не могу сказать, что мне безумно нравятся его картины как художника, - ответила мне педагог по дизайну, выпускница СПбГУТД, София Валерьевна Калашникова.

- Может быть, это связано с тем, что он поздно на-

чал заниматься живописью, ему не хватало практики при создании картин?

- Возможно и так. Мне кажется, что Кандинский имел глубокие теоретические познания, но, действительно, не до конца воплощал их в жизнь.

Совсем иное мнение о том, как позднее начало творческой деятельности Кандинским повлияло на его работы, высказала мой педагог по живописи Александра Дмитриевна Федорова, выпускница Факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства СПбГУСЭ:

- Безусловно, возраст повлиял, ведь он очень осознанно подошёл к выбору своей творческой профессии. Опыт, который он успел накопить и качества, которые он успел приобрести, обучаясь на юриста, дали ему преимущество и возможность более глубокого творческого осмысления теории и практики в искусстве, что подтверждает его работа как педагога.

А мои педагоги по истории и теории искусств Елена Сергеевна Корвацкая и по живописи и рисунку Галина Алексеевна Ермолинская, обе закончившие Академию художеств, в один голос отвечали, что «возраст вообще не имеет значения».

- К этому времени (к моменту отъезда в Германию) он уже получил прекрасное университетское образование и сделал выбор между блестящей карьерой профессора юриспруденции и творчеством. И само решение заняться живописью не было внезапным, спонтанным. Это был естественный шаг в сторону искусства, столь любимого им еще с гимназических времен, когда он занимался музыкой и рисованием. Кстати, уже в его детских работах проявлялось неординарное восприятие цвета, по его же словам, «живущего своей таинственной жизнью»... Так что возраст тут ни при чем, – пояснила свою точку зрения Галина Алексеевна.

Что же касается вопроса о том, стоит ли совмещать разные направления в искусстве, как например, музыка и живопись в полотнах Кандинского, все опрошенные мною люди оказались единодушны.

скульптура, хор-музыка. Эта взаимосвязь дает особую уникальность церковному церемониалу. В творчестве же Кандинского музыкальные произведения лежали в основе его живописных впечатлений. Абстрактная живопись, беспредметное искусство дает многообразие композиционных цветовых вариаций при помощи ограниченных изобразительных форм, которые более тонко и резко воспроизводят образы и настроение му-

зыки. И если бы Кандинский жил в наше время, он, наверное, пошел бы еще дальше, и мы бы увидели его инсталляции, где как раз и происходит тесная взаимосвязь искусств в реальном времени. Поэтому очень важно изучать то, что ты видишь, слышишь и ощущаешь. Вдохновляться, и, может быть, тогда именно вы будете родоначальником нового направления в искусстве, которого раньше не было! – поделилась своим мнением Александра Дмитриевна Федорова.

А Елена Сергеевна высказалась более осторожно: - Совмещение - интересно, как любой эксперимент, но главное оставаться в рамках понимания, что искусство - для людей! - Конечно, стоит! И, конечно, если ты - Кандинский! Лучшее доказательство тому – творчество самого Кандинского. Все возможно в искусстве, если это профессионально, убедительно и прекрасно! – ответила Галина Алексеевна.

Биографическая справка:

Василий Кандинский родился 16 декабря 1866 года в Москве, получил основное музыкальное и художественное образование в Одессе, когда семья переехала туда в 1871 году. Родители предполагали для сына профессию юриста, Василий Васильевич блестяще окончил Юридический факультет Московского университета.

Достижения Василия Кандинского:

- Создал новое направление – абстракционизм
- Является одним из создателей объединения «Синий всадник»
- Издал книгу «Точка и линия на плоскости»

Умер 13 декабря 1944 года в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен. Похоронен на Новом кладбище Нёйи под Парижем.

В 2007 году в России учреждена ежегодная Премия Кандинского. Главный критерий выбора победителей — то, насколько тот или иной художник своими новейшими работами повлиял на ситуацию в современном российском искусстве.

Талантливый человек - талантлив во всем!

Василий Кандинский продолжал экспериментировать всю свою жизнь! Он не только создавал свои необычные «музыкальные» картины, но успевал преподавать в Германии в преподавательском корпусе «Баухауз», где он читал несколько курсов: «Аналитический рисунок», который учил студентов понимать абстракцию; «Основы художественного проектирования», представляющий собой теорию дизайна; и самый известный и основополагающий курс – «Цвет». Некоторые ученики говорили, что Кандинский был строгим и сосредоточенным преподавателем, кто-то мог и не принимать его манеру преподавания, но ведь у него был новый и мало кому известный на тот момент стиль живописи. Так происходит всегда, когда появляется что-то новое, непонятное, вызывающее сначала отторжение, а уже потом восхищение. Василий Кандинский остроумно подмечал, что «цвет — это клавиша, а душа — многострунный рояль».

Удивительно, но Кандинский проявился еще и как литератор. Интересно, как он искал тесную связь между литературой, графикой и музыкой. Хотелось бы отметить его первый альбом «Стихотворения без слов» (1904г.) В этот сборник вошли около 16 гравюр и 12 небольших литературных произведений. Черно-белая стилистика гравюр, как и сами идеи созвучия графики, и лирических литературных очерков создают некую гармонию для восприятия.

Василий Кандинский и в стихах, и в живописи погружает нас в нереальный мир, в котором слышатся музыка и разные звуки: «... входят ко мне в комнату звуки. Тут они и говорят со мной. Они говорят что-то навязчиво и с напором...» (В.Кандинский).

Kandinsky

В заключение хочу снова привести слова Галины Алексеевны Ермолинской, с которой мы обсуждали творчество Кандинского, которые кажутся мне очень точными:

- Живопись Кандинского понятна не каждому. Зритель, которому близка реалистическая предметная живопись, в лучшем случае не пойдет на Кандинского, в худшем, найдет весьма резкие и весомые аргументы против такого понимания искусства. Зритель Кандинского - интеллектуальный, романтический, с особым внутренним миром, душа которого настроена на восприятие «космического ритма».

Более точно, на мой взгляд, не скажешь...

Вся жизнь и творчество этого великого человека – нашего соотечественника, 150-летний юбилей со дня рождения которого мы будем отмечать в 2016 году, подтверждает утверждение немецкого писателя Лиона Фейхтвангера: «Талантливый человек – талантлив во всем!»

Анастасия Никитина