

синхронизация
культурная платформа

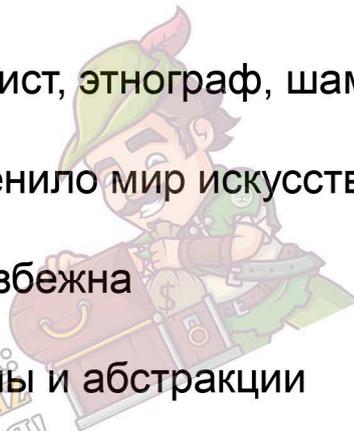
Василий Кандинский: метафизика мироздания

лектор: Чуворкина Ольга

СКАЧАНО С WWW.SHAREWOOD.BIZ - ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Сегодня мы узнаем:

- Василий Кандинский: юрист, этнограф, шаман или художник
- Как открытие атома изменило мир искусства
- Была ли абстракция неизбежна
- Что общего у лубка, иконы и абстракции
- Что стоит за игрой линий и красок и можно ли научиться “читать” абстракцию и даже “жить в ней”;
- Как в линиях и формах на полотнах Кандинского увидеть отражение черт эпохи.

СКАЧАТЬ ИГРУ С САЙТА:
WWW.SNAKEWOOD.VIP
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Василий Кандинский:
юрист, этнограф,
шаман или
художник?

Василий Кандинский

1866-1944

Семейное дерево

I. Алексей Кандинский –
пра-пра-прадед
Тобольская губерния

III. Хрисанф Петрович
1774-185?

Купец I гильдии и
«почетный гражданин»,
1839 г. — коммерции советник.

V. Василий Сильвестрович
Селенгинский I гильдии купец.
1832-1926

1/2 XVIII в.

2/2 XVIII в.

1/2 XIX в.

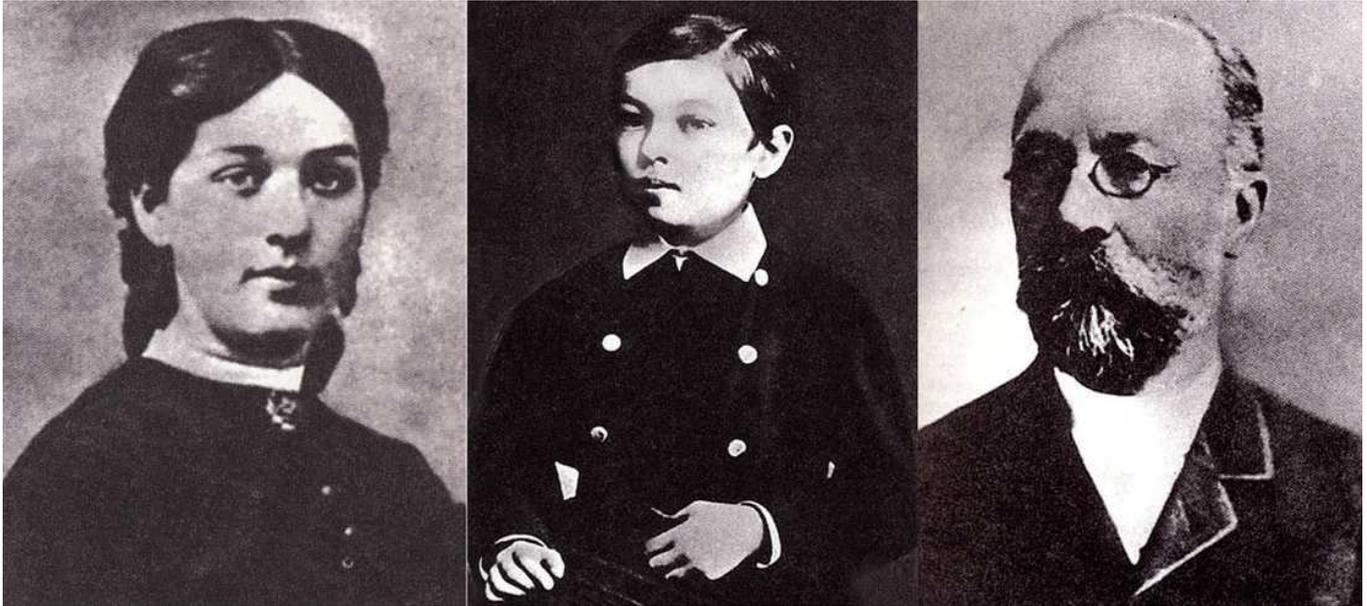
2/2 XIX в.

1/2 XX в.

II. Петр Алексеевич
Якутский посадский
Заключен в острог за
ограбление церкви,
сослан в Нерчинск

IV. Сильвестр Хрисанфович
1794-1869

VI. Василий Васильевич
Кандинский
1866-1944

Семья Кандинских:

Лидия Ивановна Тихеева, Василий Сильвестрович Кандинский
Одесса, конец XIX в.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Москва –
Одесса –
Москва

Мюнхен -

- Москва

Веймар

Париж,
Нёйи-сюр-Сен

1866 г.

1896 г.

1914 г.

1921 г.

1933 г.

1944 г.

Кандинский-
юрист

Кандинский-
художник

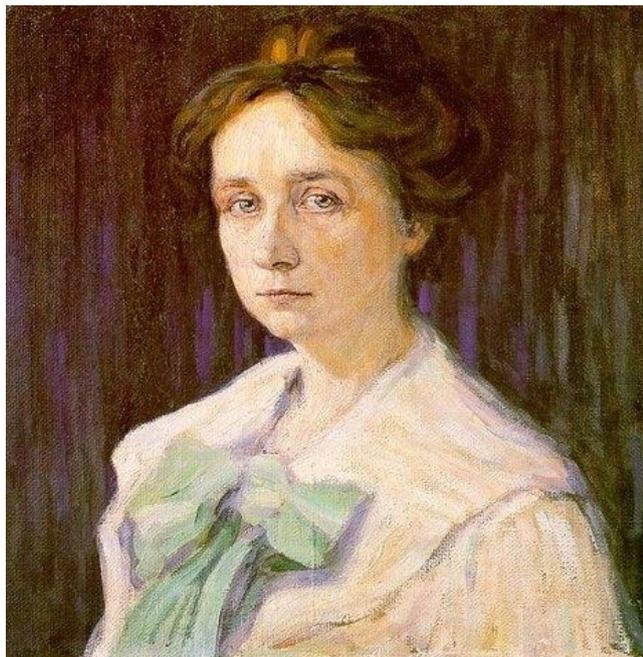
Кандинский-
теоретик

Кандинский-
преподаватель

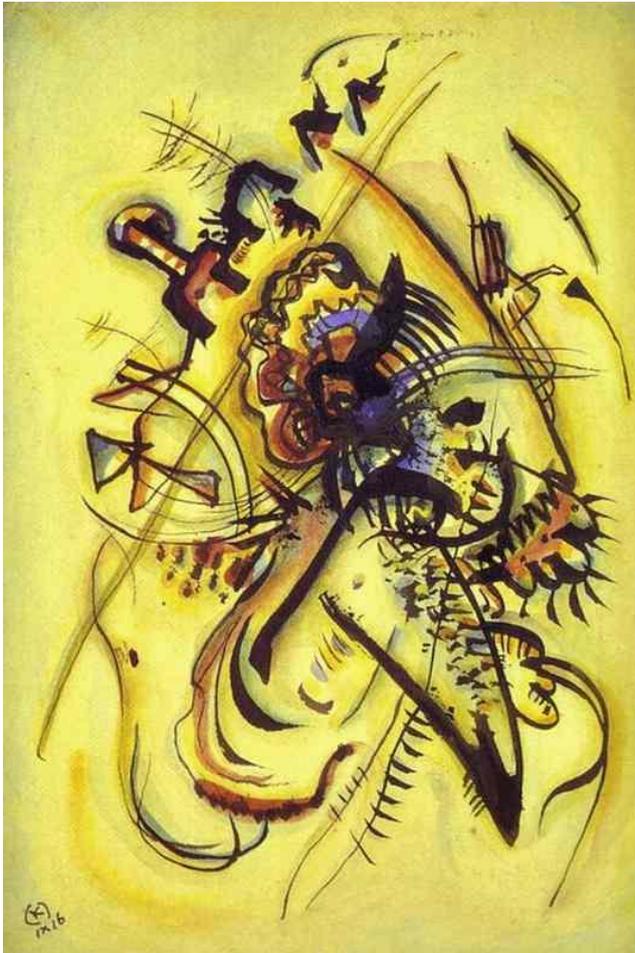

Анна Филипповна Чемякина

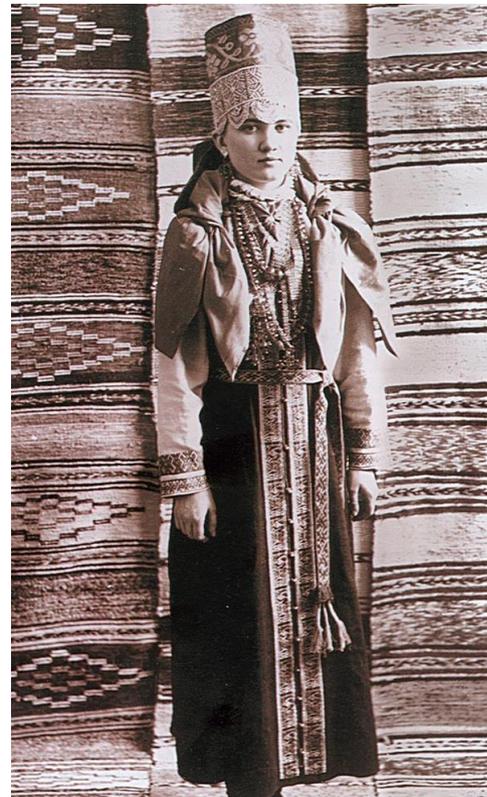
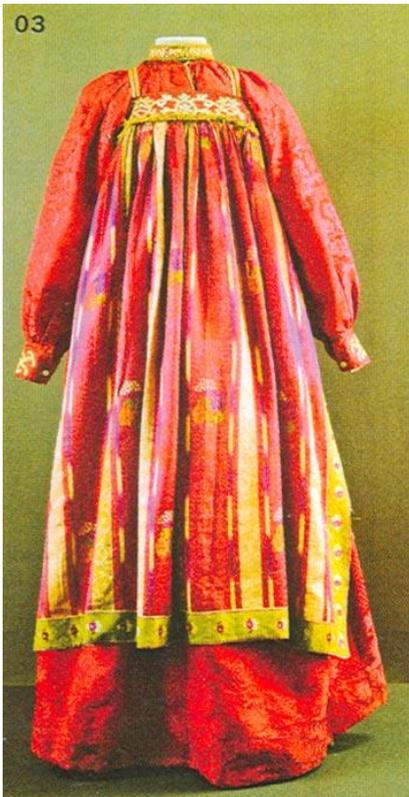

Габриэль Мюнтер

К незнакомому голосу, 1916
Тушь, акварель, бумага
Центр Помпиду

«Великие
потрясения»,
изменившие судьбу
Василия Кандинского

«Я въезжал в деревни, где **население** с желто-серыми лицами и волосами ходило с головы до ног в желто-серых же одеждах или белолицое, румяное с черными волосами было одето так пестро и ярко, что казалось подвижными двуногими картинами»

В. Кандинский

«сильно развита любовь к крашеным яркими цветами предметам»

«Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы — все было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами. <...> **Я часто зарисовывал эти орнаменты, писанные с такой силой, что самый предмет в них растворялся..»**

В. Кандинский

«...Когда я наконец вошел в горницу, живопись обступила меня, и я вошел в нее». (В. Кандинский)

«Великое потрясение»: Клод Моне

«Великое потрясение»: Клод Моне

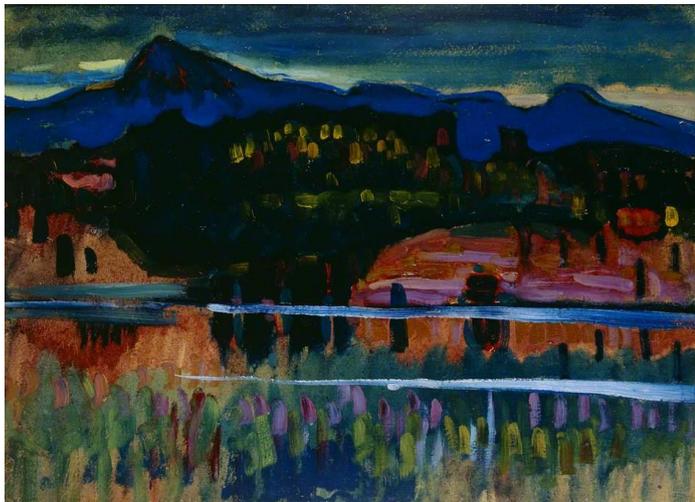
«...неясность была мне
неприятна..
Смутно чувствовалось мне,
что в этой картине нет предмета»
В. Кандинский

«Великое потрясение»: Рембрандт

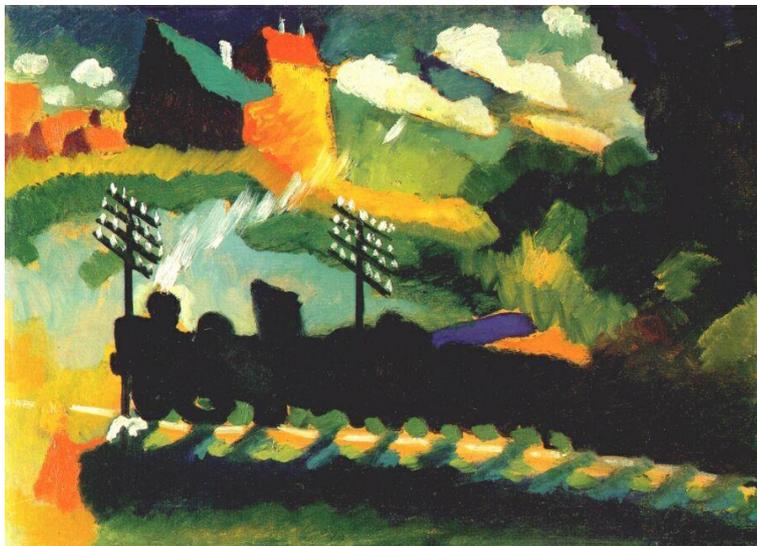
«Рембрандт меня поразил. Основное **разделение темного и светлого** на две большие части, **растворение тонов** в этих больших частях, **слияние этих тонов** (напомнили мне вагнеровские трубы), **открыли** передо мной совершенно новые возможности, сверхчеловеческую **силу краски самой по себе**, а также **повышение этой силы при помощи сопоставления**, т. е. по принципу **противоположения**»

Murnau am Staffelsee, 1908

«К великому моему изумлению я заметил, что пишу в принципе Рембрандта».

«Великое потрясение»: научные открытия

Вид Мурнау с железной дорогой и замком, 1909
Городская галерея в доме Ленбаха

«Разложение атома.

Оно отозвалось во мне,
подобно внезапному
разрушению всего мира.
Внезапно рухнули
толстые своды.
Все стало неверным,
шатким и мягким.
Я бы не удивился,
если бы камень поднялся
в воздух и растворился в нем»
В. Кандинский

Кризис веры

«... нет сильной любви к науке.
А самое главное –
во мне нет веры в нее.
Почему — трудно ответить:
вера не знает никаких «почему».

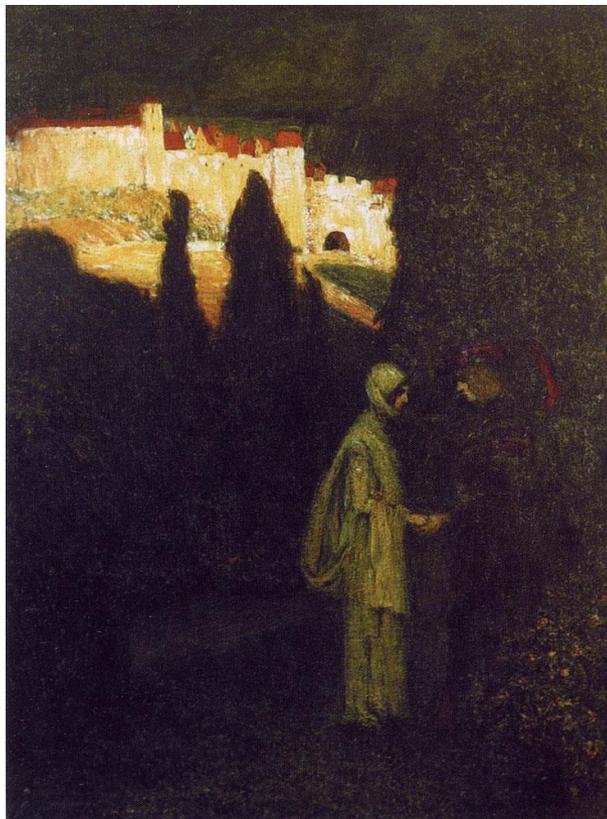
...

И чем дальше идет время,
тем все сильнее притягивает меня
к себе моя старая и
прежде безнадежная любовь
к живописи...»

В. Кандинский

«...никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимость верить и так не понимали разумом невозможности верить». Д.С. Мережковский

Этап символизма

«Ребенком я много говорил по-немецки (мать моей матери была немка). И немецкие сказки моих детских лет ожили во мне. Прогулка по окраинам города превратила эти сказки в действительность. Из этих впечатлений вылились позже написанные мною картины из Средневековья»
В. Кандинский

«Встреча» 1901 г.
Холст, темпера. Частная коллекция.

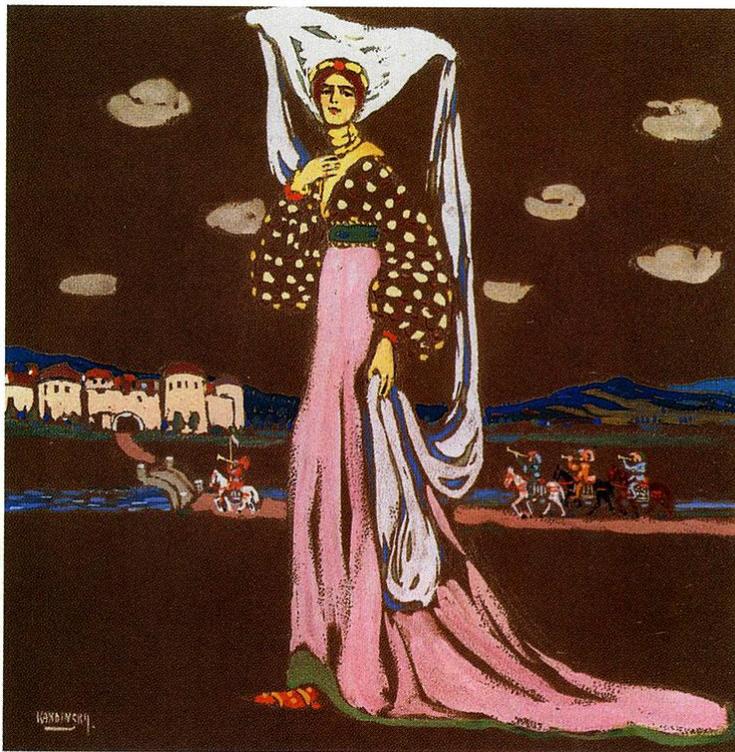
Когда Луна сверкнет во мгле ночной
Своим серпом, блистательным и нежным,
Моя душа стремится в мир иной,
Пленяясь всем далеким и безбрежным
К. Бальмонт

«Сумерки» 1901 г.

Картон, гуашь, пастель, металлическая пудра

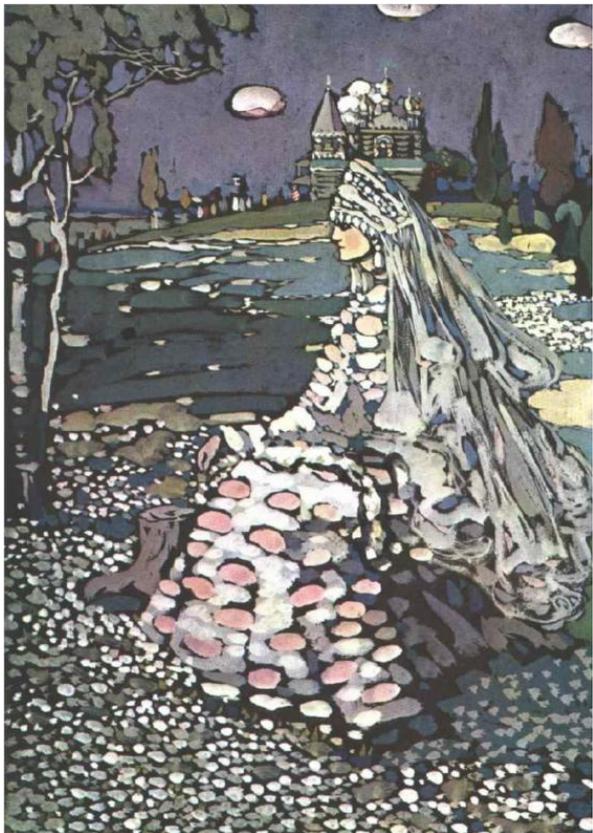
«Дама (представляющая мою любовь к тебе)»

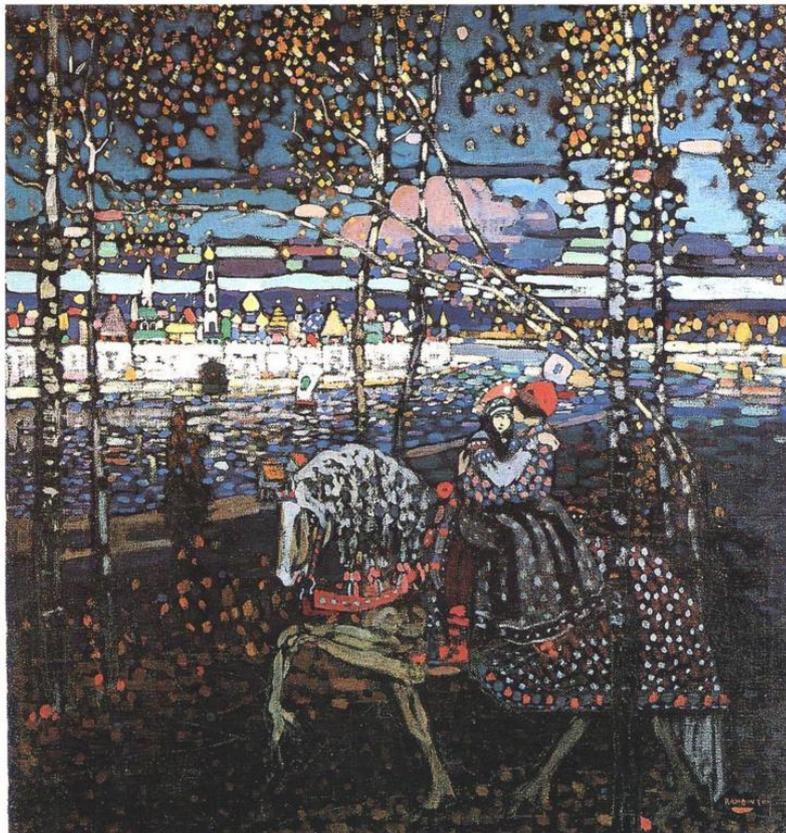
«Ночь», 1903 г.

Картон, гуашь, пастель

Городская галерея в доме Ленбаха, Мюнхен, Германия

Русская красавица, 1905
Городская галерея в доме Ленбаха

Пара, едущая верхом на коне, 1906
Городская галерея в доме Ленбаха

«Задачей,
зачаровывавшей
меня более всего, было
создание смешения масс,
пятен, линий»
В. Кандинский

«Пестрая жизнь» 1907

Темпера, холст. Городская галерея в доме Ленбаха

Василий Кандинский: путь от юриста к художнику

- 700 верст ярких впечатлений - быт и образ жизни русского севера: картины-лубки, «северные письма», предметы быта
- Работы Моне, неоимпрессионистов и Рембрандта: роль цвета
- Научные открытия: разложение атома, рентген и т.д.
- Мистицизм как преодоление кризиса неверия
- Обращение к национальным истокам культуры.
Фантазия на тему местных сказок и легенд

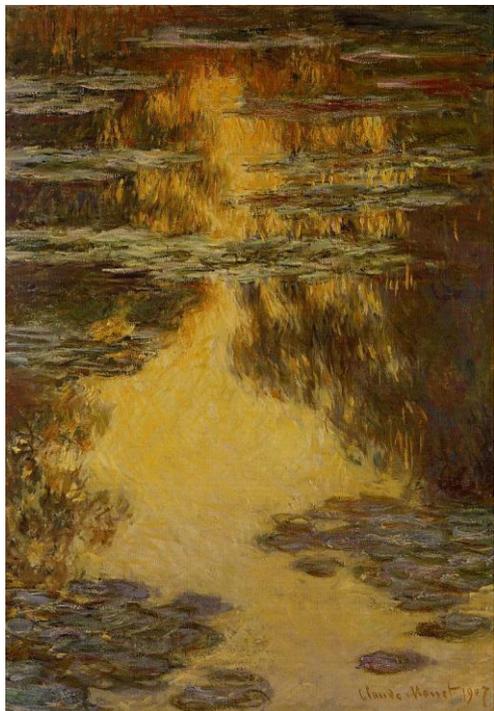
Живописный контрапункт или на пути к абстракции

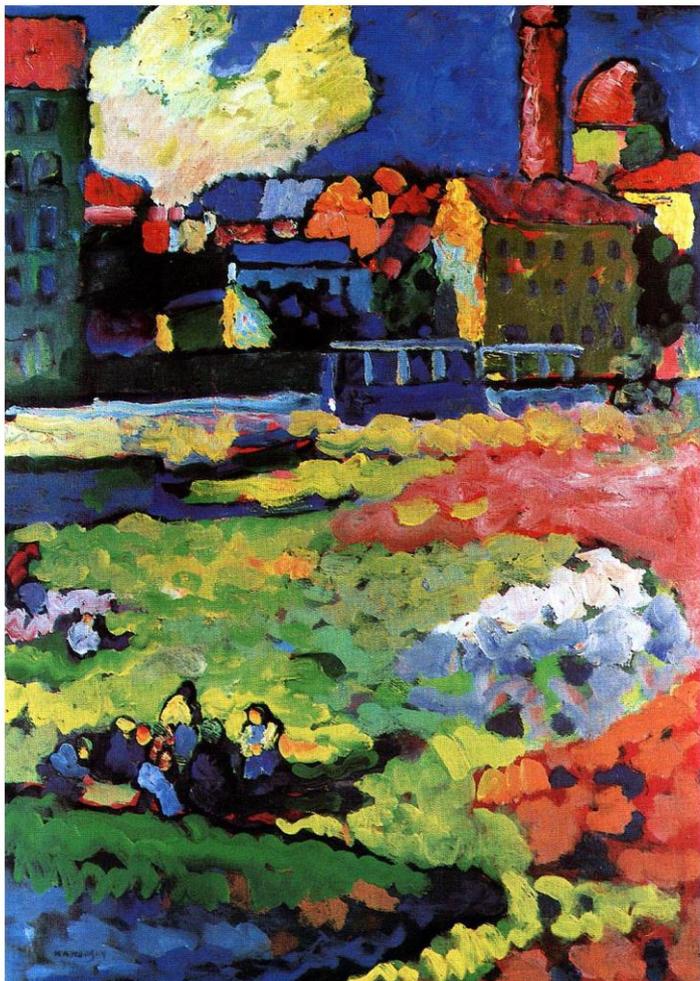

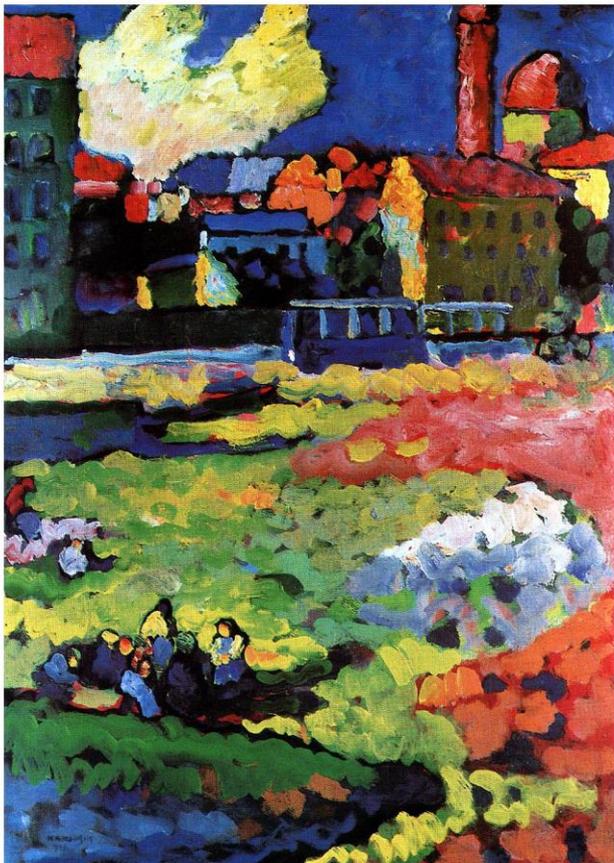
Без Названия (Первая Абстрактная Акварель), 1910
Центр Помпиду

Была ли абстракция неизбежна?

Мюнхенский Швабинг с церковью Св. Урсулы
Городская галерея в доме Ленбаха

Мюнхенский Швабинг с церковью Св. Урсулы
Городская галерея в доме Ленбаха

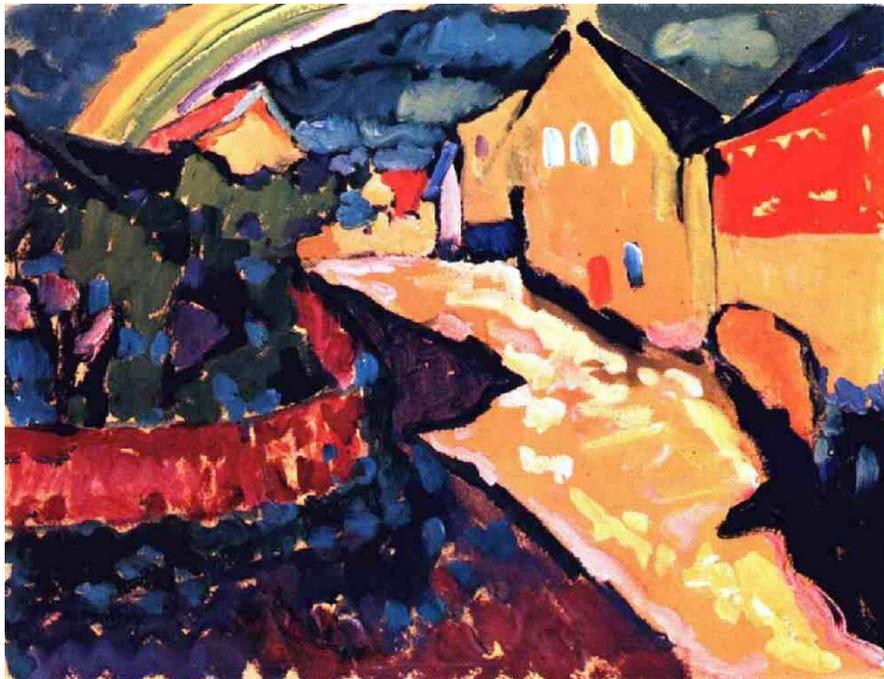
«...Он писал маленькие пейзажные этюды, пользуясь не кистью, а мастихином и накладывая яркими красками отдельные планчики. Получались пестрые, никак не согласованные колористически, этюды. Все мы относились к ним сдержанно, подшучивали между собой над этими упражнениями в “чистоте красок”».

И. Грабарь

«Уже у Ашбе сокурсники увидели у меня как-то мои внешкольные работы и поставили на мне печать “колориста”. Не без ехидства прозвали меня некоторые из них “пейзажистом”». В. Кандинский

«...каких усилий стоило мне избавиться от мутных очков Серово-Коровинско-Левитановых!..

Гармонии серых тонов и полутонов - задача нелёгкая, но гармония чистоты и силы - ещё забористее». В. Кандинский

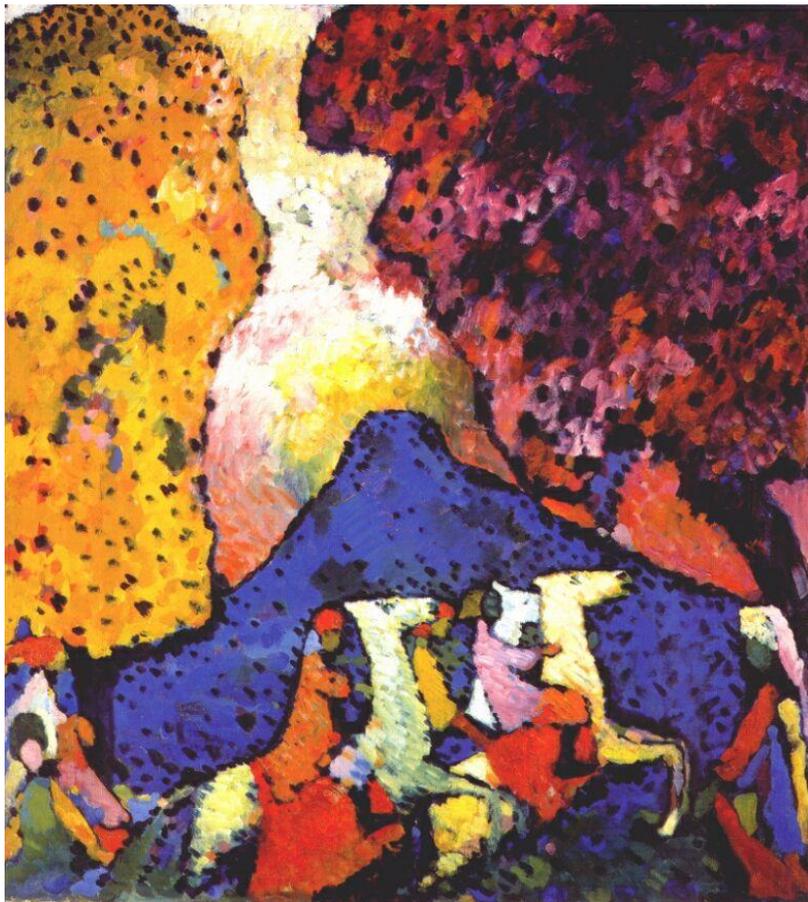
Мурнау с радугой, 1909

«Посещая старую Пинакотеку, я видел, что ни один из великих мастеров не исчерпал всей глубины красоты и разумности природной лепки: природа оставалась непобедимой...

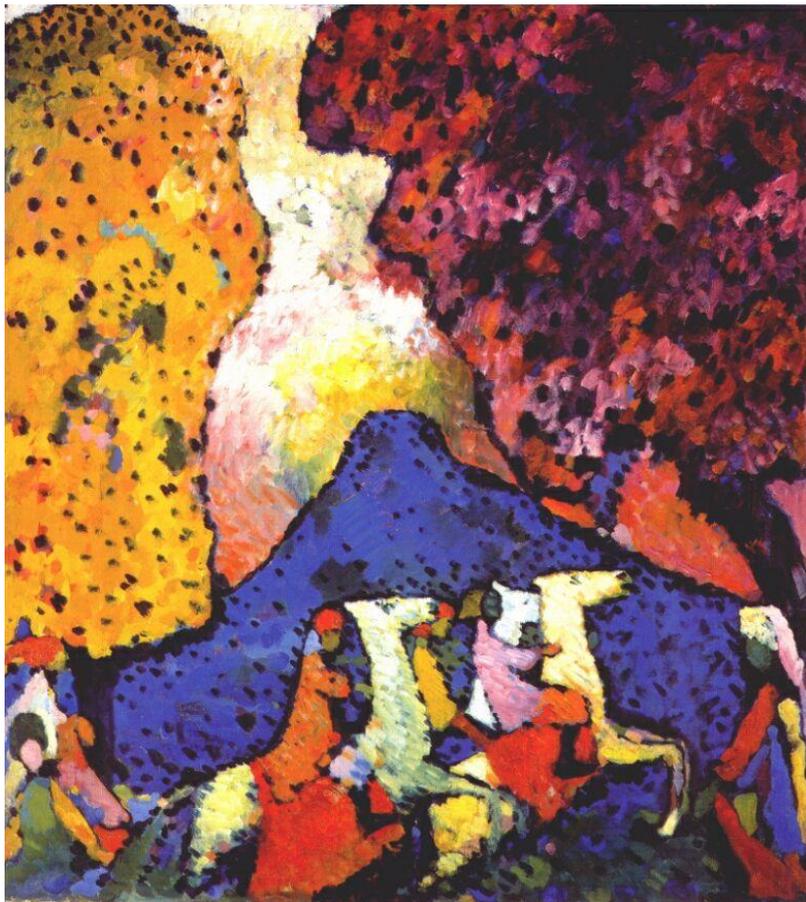
Она представлялась мне отвлеченно «божественной»: она творила свое дело, шла своими путям и к своим целям..., она жила в своем царстве...

В каком же отношении стоит к ней искусство?»

В. Кандинский

«Шпателью я наносил на холст штрихи и шлепки, мало думая о домах и деревьях и поднимая звучность отдельных красок, насколько сил хватало..»
В. Кандинский

«Шпахтелем я наносил на холст штрихи и шлепки, мало думая о домах и деревьях и поднимая звучность отдельных красок, насколько сил хватало..»
В. Кандинский

Синяя Гора, 1909
Музей Соломона Гуггенхайма

«..беспредметная живопись не есть вычеркивание всего прежнего искусства, но лишь первостепенно важное разделение старого ствола на две главные ветви, без которых образование кроны зеленого дерева было бы немислимо»

В. Кандинский

«..беспредметная живопись не есть вычеркивание всего прежнего искусства, но лишь первостепенно важное разделение старого ствола на две главные ветви, без которых образование кроны зеленого дерева было бы немислимо»

В. Кандинский

Импровизация 11, 1910
Русский Музей

Новая система жанров

Рождение гармонии из хаоса

«..непосредственное впечатление от внешней природы, которая выражена в рисуночно-живописной форме. Это полупредметный или “беспредметный импрессионизм”»
В. Кандинский

Новая система жанров

Импрессия I (Концерт), 1911
Городская галерея в доме Ленбаха

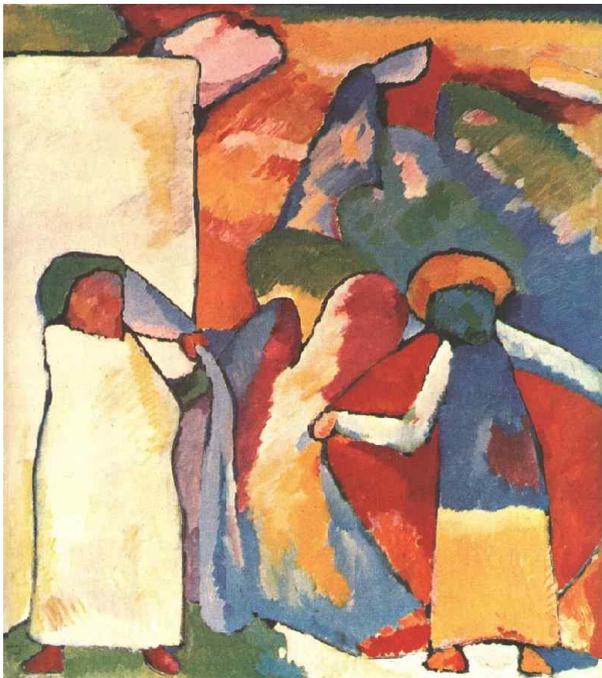
Рождение гармонии из хаоса

«..непосредственное впечатление от внешней природы, которая выражена в рисуночно-живописной форме. Это полупредметный или “беспредметный импрессионизм”»
В. Кандинский

«...главным образом бессознательно, внезапно возникшие выражения процессов внутреннего характера, т. е. впечатления от “внутренней природы”»
В. Кандинский

Импровизация 30
Чикагский институт искусств

Импровизация 6 (Африканская)
Городская галерея в доме Ленбаха

Импровизация 3
Центр Помпиду

Композиция V
Частная коллекция

«блуждание с этюдником в руках казалось мне менее ответственным, нежели картинные мои попытки поисков в области композиции...»

Само слово композиция вызывало во мне внутреннюю вибрацию»

«Исключительно медленно складывающиеся во мне, они долго и почти педантически изучаются и вырабатываются мною по первым наброскам»

В. Кандинский

Как создаются «Композиции»?

Композиция VI

Предшествует 15 этюдов и эскизов

День Всех Святых II

Ангел Страшного Суда

Страшный Суд

Композиция VII

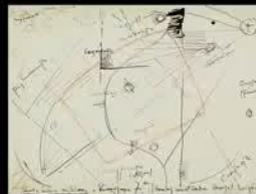
Страшный Суд. 1912
Стекло, темпера, масло. 34 x 45
Центр Ж. Помпиду (Париж)

Эскиз к «Композиции VII». 1913
Холст, темпера, масло. 78,5 x 100,5
Ленбаххаус (Мюнхен)

Эскиз к «Композиции VII». 1913
Бумага, акварель, тушь, карандаш
18,4 x 27,1
Ленбаххаус (Мюнхен)

**Аналитический рисунок
«Композиции VII». 1913**
Бумага тушь, перо, цветной карандаш
21 x 27,5
Ленбаххаус (Мюнхен)

Композиция VII. 1913
Холст, масло. 200 x 300
Государственная Третьяковская галерея
(Москва)

Метафизика мироздания

«Принцип внутренний необходимости»

«Центр тяжести искусства лежит не в области «формального», но исключительно во внутреннем стремлении (содержании), повелительно подчиняющем себе формальное.

Не может быть совершенной формы без совершенного содержания:

дух определяет материю, а не наоборот.

Внешне красивое может оказаться совершенно пустым внутренне.

Великое помело Истории, сметающее сор внешности с духа внутреннего, явится и тут последним, неумытым судьей».

В. Кандинский

День Всех Святых II

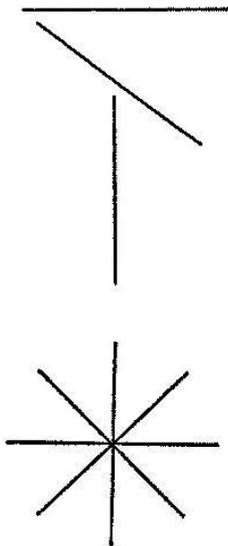
Городская галерея в доме Ленбаха

«Святой дух невозможно изобразить предметно, только беспредметно. Это моя цель: воплотить свет от света, струящийся свет Божества».

«Цвет является средством, которым можно влиять на душу. Цвет – это клавиш, глаз – молоточек, душа – рояль. Художник – рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу»

В. Кандинский

«Точка и линия на плоскости»

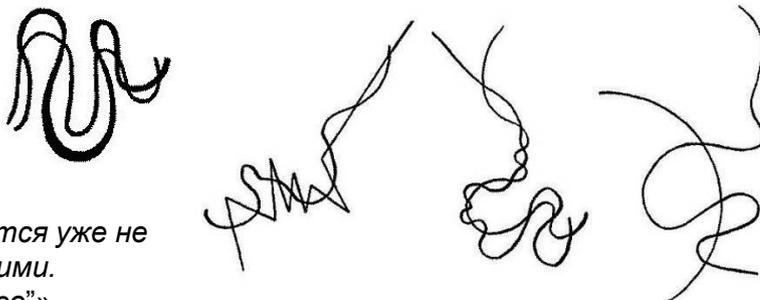
Точка «есть форма, внутренне предельно сжатая.., она обращена внутрь себя»

Линия - «след перемещающейся точки»

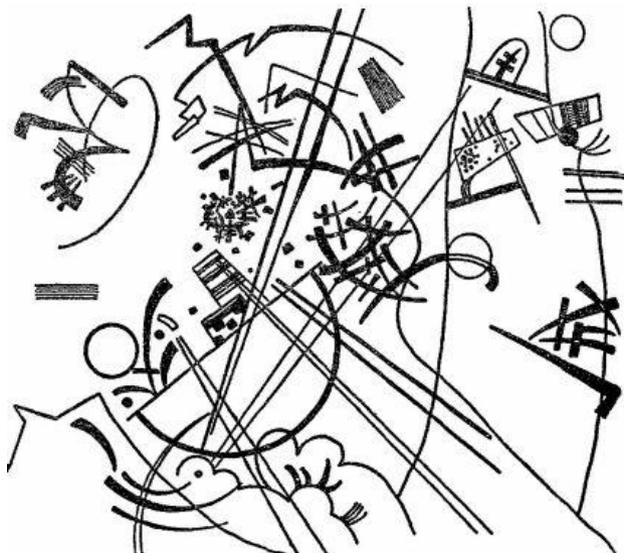
1. **горизонталь**: «холодная несущая основа.., кратчайшая форма неограниченной холодной возможности движения».

2. **вертикаль**: «кратчайшая форма неограниченной теплой возможности движения».

3. **диагональ**: «кратчайшая форма неограниченной тепло-холодной возможности движения»

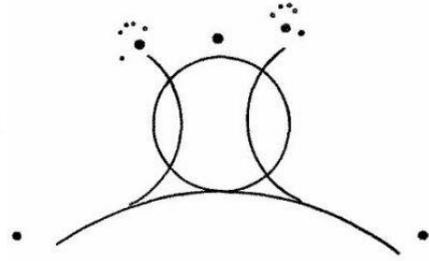
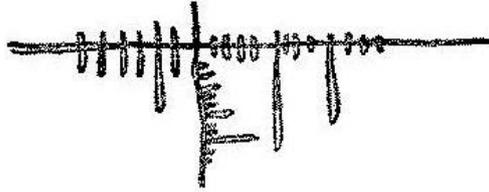
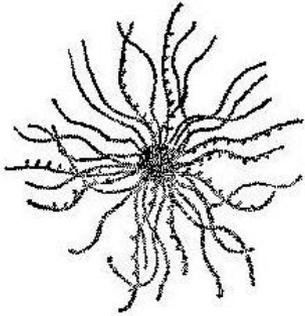
«Музыкальные переживания является уже не акустическими, а чисто психическими. Здесь начинается “музыка будущего”»

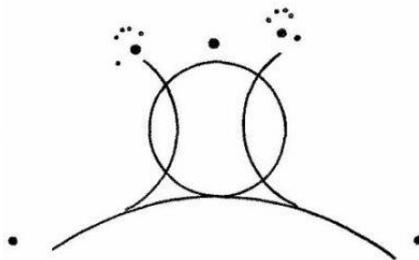
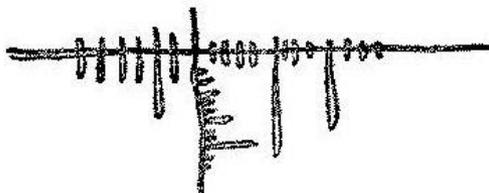
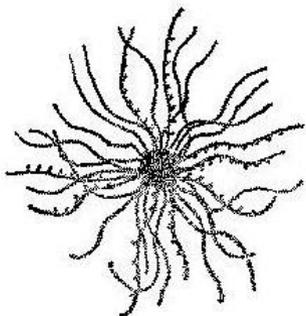

«Форма обладает своим внутренним звучанием, она - духовная сущность».

«Желтый треугольник, синий круг, зеленый квадрат или наоборот — все это совершенно различные и различно действующие сущности»

В. Кандинский

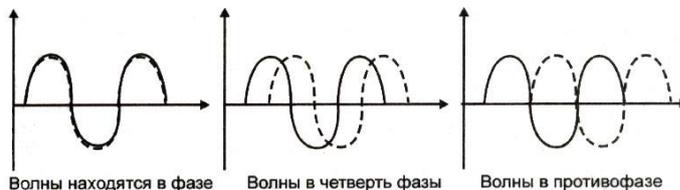

«Трихиты» – волосообразные кристаллы.
«Кристаллический скелет»

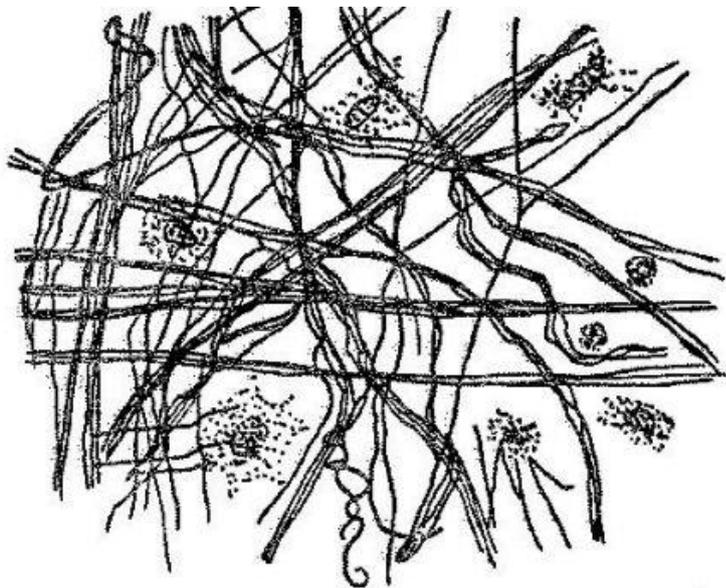

Передвижения в воде
растительных «жгутиковых»

«Композиционные законы природы открывают для художника не возможность для внешнего подражания, а возможность сопоставить с этими законами законы искусства».

В. Кандинский

«Свободная» связующая ткань
у крысы

Схема конечности
позвоночного животного

*«...дистанция от жирафа до жабы, от человека до рыбы, от
слона до мыши – не что иное, как вариация на одну тему»*

В. Кандинский

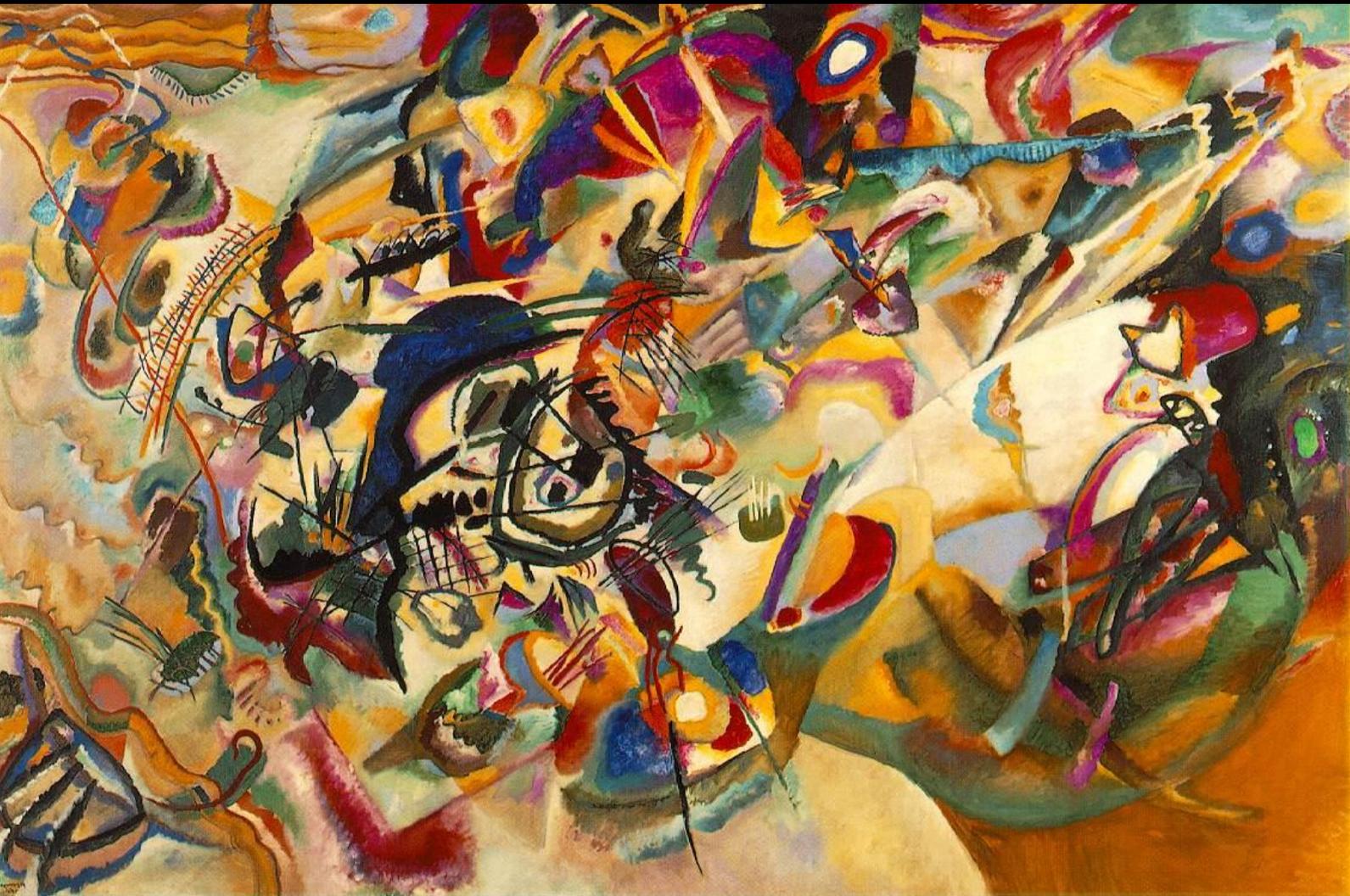

Композиция VI
Государственный
Эрмитаж

**«Наивысшая трагедия скрывает себя под наибольшей холодностью.
Я увидел, что наибольшая холодность есть наивысшая трагедия.
Это та космическая трагедия, в которой **человеческий элемент предстает одним из звуков**, только одним из множества голосов. **Фокус перенесён в сферу, достигающую божественного начало...**»**

В. Кандинский

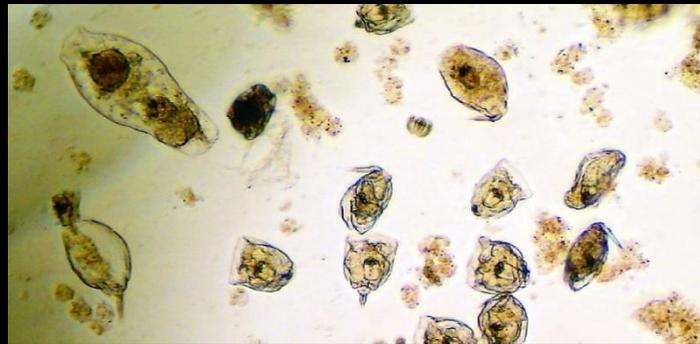
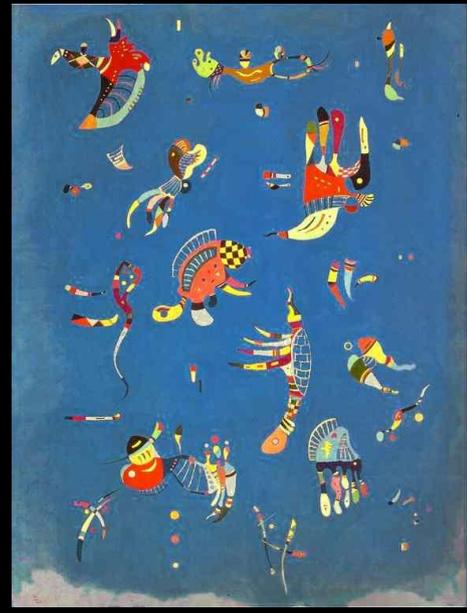
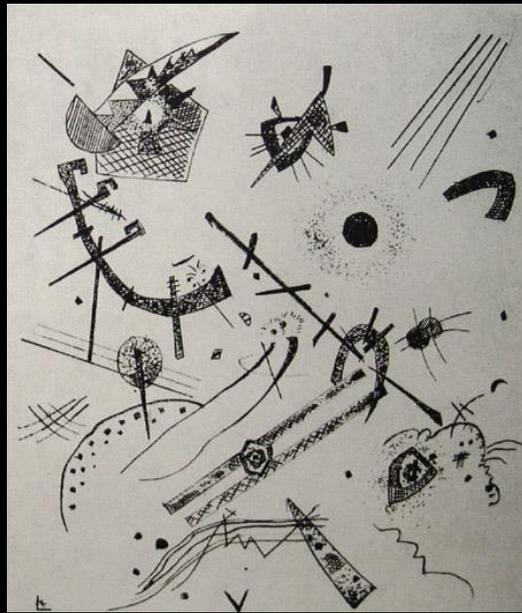
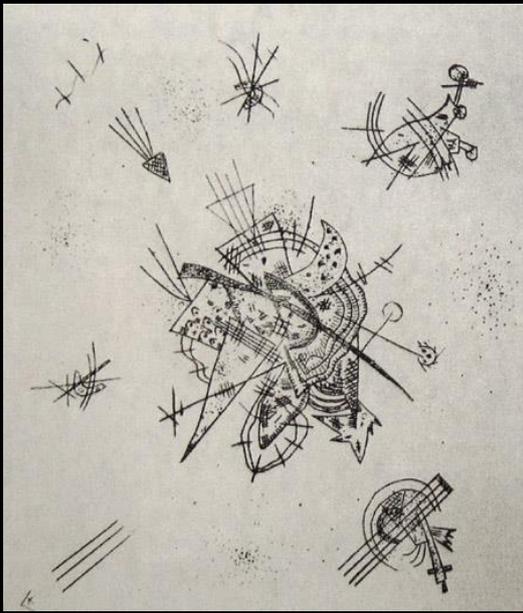
Композиция VII
ГТГ

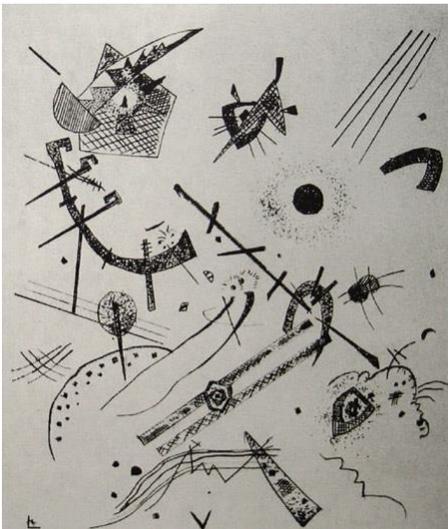
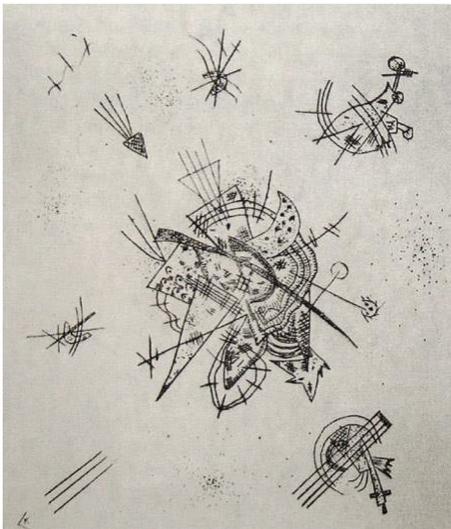
«Дух, ведущий в царство завтрашнего дня, может быть познан только чувством. Путь туда пролагает талант художника»
В. Кандинский

«Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы и среди этой борьбы миров между собою создать новый мир...

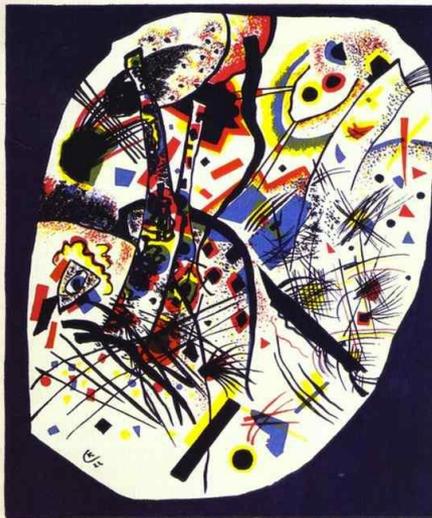
Каждое произведение возникает и технически так, как возник космос, — оно проходит путем катастроф, подобных хаотическому реву оркестра, выливающемуся в конце концов в симфонию, имя которой — музыка сфер. Создание произведения есть мироздание».

В. Кандинский

Маленькие миры, 1922
Городская галерея в доме Ленбаха

Как воспринимать абстракцию?

«Выключение предметности из живописи ставит, естественно, очень большие требования способности внутренне переживать чисто художественную форму.

От зрителя требуется, стало быть, особое развитие в этом направлении, являющееся неизбежным».

В. Кандинский

2 типа зрителя:

1. люди, которые, помимо материального, признают нематериальное, или духовное,
 2. люди, которые кроме материального ничего не желают признавать.
- Для этой категории искусство не может существовать.

Метафизика мироздания

- Нет противопоставления предметных и абстрактных форм
- Сложение новой системы жанров

импрессия – импровизация – композиция

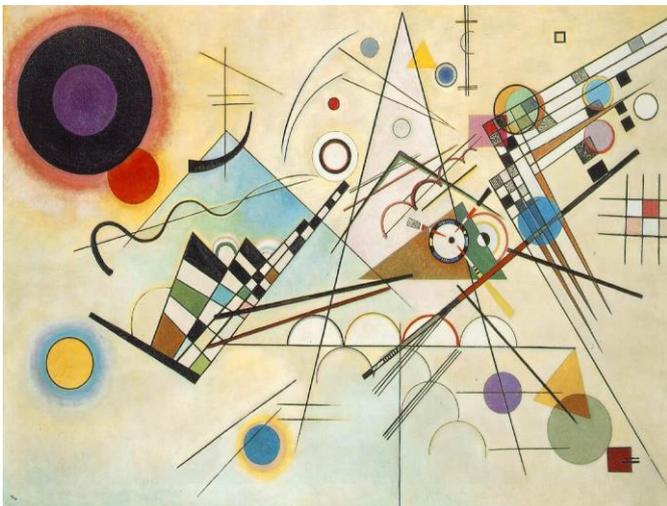
- Принцип «внутренней необходимости»
- Искусство должно не передавать видимое, а делать видимым.
- Последовательность «остранения»: «спланированные и иррационально структурированные импровизации»
- Активное сознание зрителя: погружение внутрь картины
- Наука и искусство связаны отношениями дополнительности

Грани абстракции

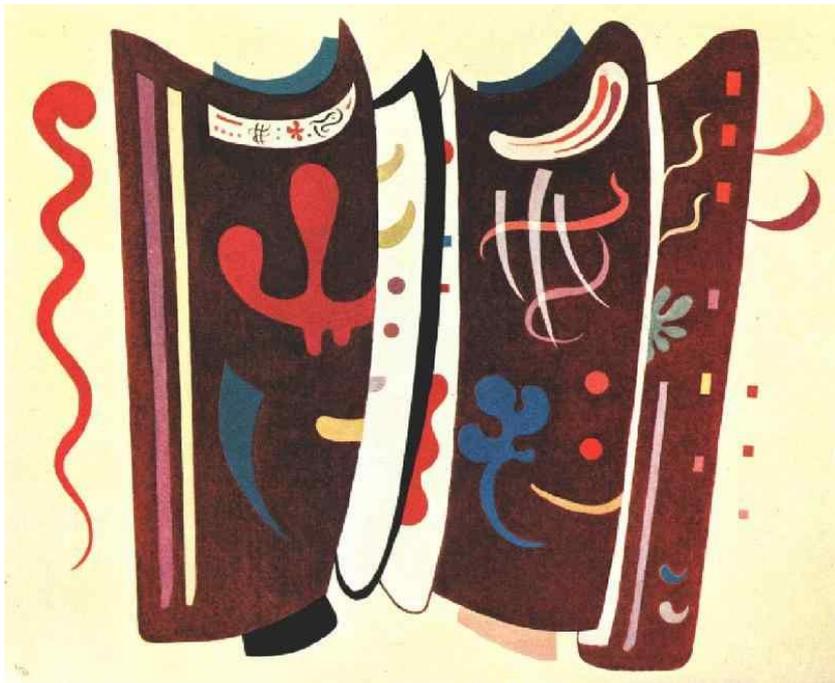

Желто-Красно-Синий, 1925
Центр Помпиду

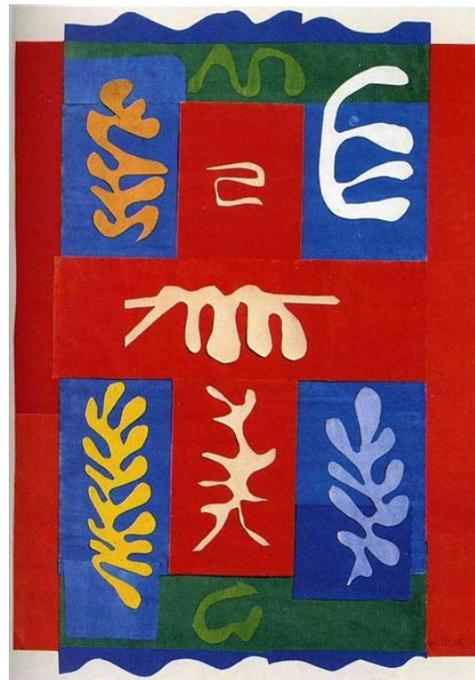

Черный и фиолетовый, 1923/
Композиция VIII, 1923
Музей Соломона Гуггенхайма

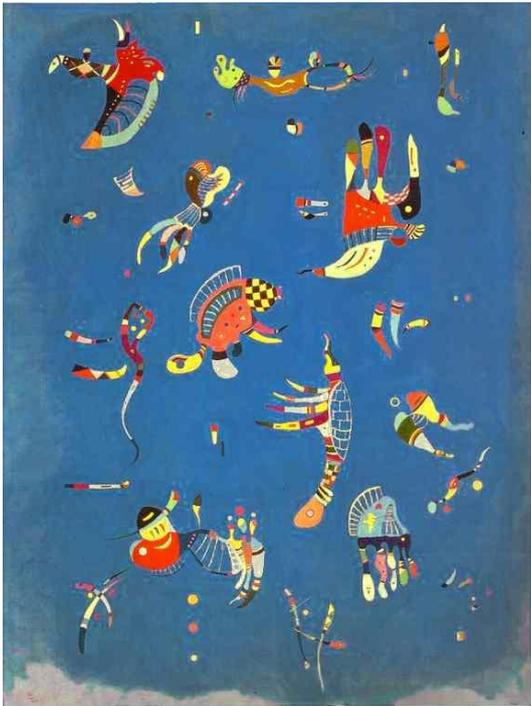

Коричневый с дополнением, 1935
Merzbacher Collection, Zürich

Книга Джазз, 1947
А. Матисс
Musée Granet, Aix-en-Provence

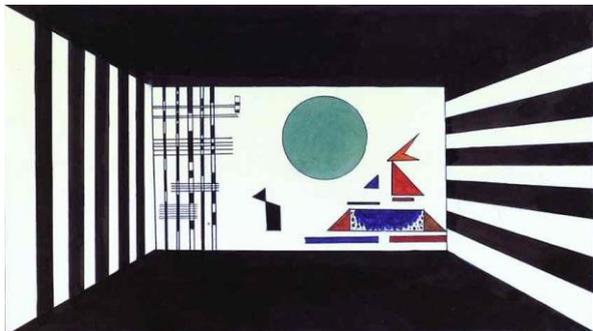

Синева неба, 1940
Центр Помпиду

Карнавал Арлекина, 1925
Жоан Миро
Художественная галерея Олбрайт-Нокс

«Картинки с выставки»

Картина 4 — "Старый замок".

Сцена открыта, но полностью затемнена (в ее глубине повешенный черный плюшевый занавес создает "нематериальную" глубину).

*При этом: первым *expressivo* являются только три длинные вертикальные ленты, видимые в глубине. Они исчезают.*

*При следующем *expressivo* справа появляется большой красный фон (удвоенный цвет).*

При этом слева также зеленый фон.

Из люка появляется расположенная посередине фигура. Она интенсивно освещена цветным светом.

*При *rosa largamente* музыки свет все больше усиливается, и при "р" темнота исчезает. При последнем экспрессивном действии — как и вначале — видны три полосы.*

При последнем "f" — полная темнота

В. Кандинский

«Гномы»

Декорация в театре Фридриха

Картина XVI. Большие Ворота Киева

Театральный архив Кельнского университета, Германия

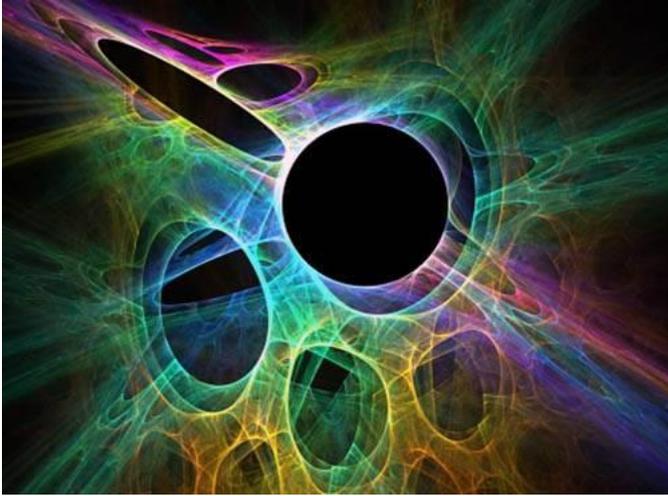
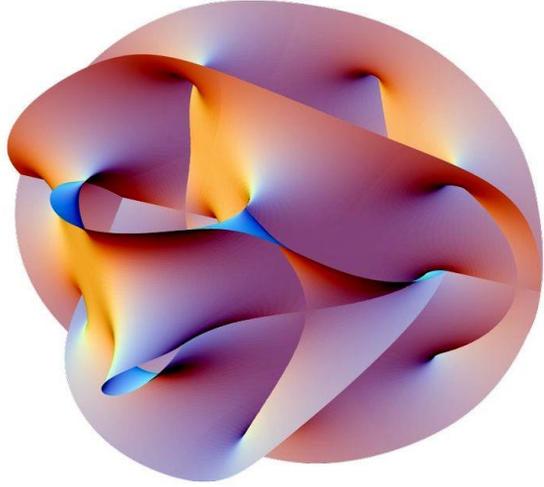
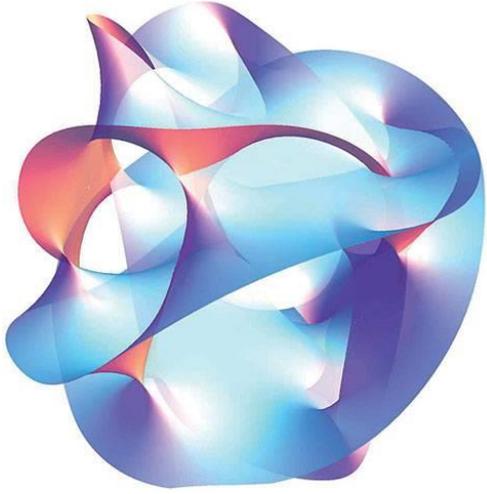
Этюд для
"Кругов на черном"

Акцент на розовый

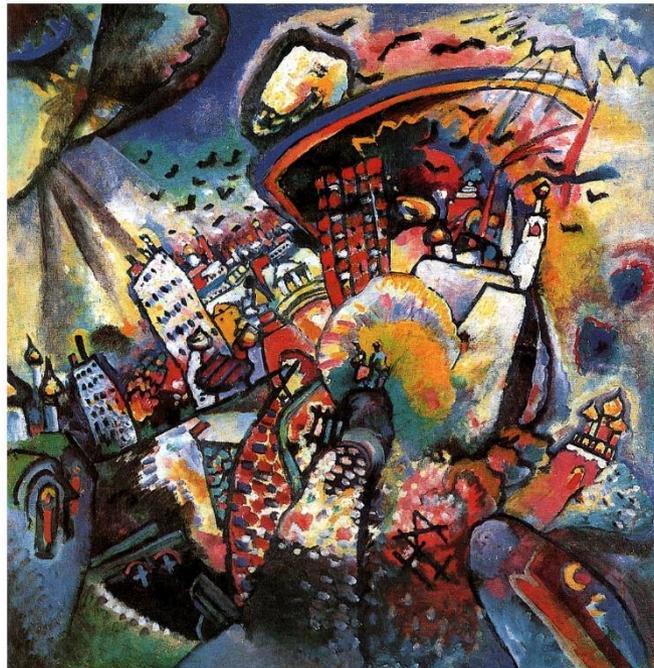

Несколько Кругов

Мадонна Канцлера Ролена, 1435
Ян ван Эйк

Москва, 1916
Третьяковская галерея

Абстракция как универсальный язык

- Максимальная свобода самовыражения
- Отображение мировоззрения эпохи
- Путь к духовности
- Путь к познанию себя
- Средство выражения и инструмент постижения мироустройства

Где искать подробности?

- Кандинский В. О духовном в искусстве
- Кандинский В. Точка и линия на плоскости
- Кандинский В. Содержание и форма // Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1.
- Кандинский В. Куда идет «новое искусство»? // Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1

- Аронов И. Кандинский. Истоки. 1866-1907. М., 2010
- Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б. Василий Кандинский. М., 1994

синхронизация
культурная платформа

  [synchronization_community](#)
 [synchronize_art](#)

