

В МИРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Шепталова Наталья Игоревна,

Перелыгина Дарья Олеговна,

учащиеся МБОУ СОШ № 70,

г. Липецк, Липецкая область

*Руководитель **Фёдорова Е.Н.**,*

учитель изобразительного искусства и химии, МБОУ СОШ №70

«ДУХОВНАЯ СУТЬ ЯВЛЕНИЙ» ВАСИЛИЯ КАНДИНСКОГО

Аннотация. Недавно на уроках изобразительного искусства мы познакомились с таким течением живописи, как авангард. После этого нам стало интересно узнать, в чем же истинный смысл русского авангарда, что это значит, как это понимать?

Ключевые слова: творчество В. Кандинского, абстракционизм.

Избранная тема, на наш взгляд, является **актуальной**, поскольку спустя сто лет к авангарду возник новый интерес в современной жизни. Многие предметы окружающие нас связаны с этим искусством, но мало кто знает о загадках этого творчества.

Гипотеза исследования: искусство авангарда актуально и по сей день.

Цель работы – понять смысл работ художника - авангардиста В. Кандинского.

Задачи:

1. На конкретных картинах Кандинского убедиться, что его творчество имеет глубокий смысл и духовную суть.
2. Объяснить слушателям смысл направления – абстракционизма.
3. Убедиться на практике, что авангард находят отклик и применение в современном декоративном искусстве и дизайне.

В МИРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

История русского авангарда. Стремление русского общества к свободе принесло свои зримые (причем в прямом смысле слова) плоды в сфере художественного творчества. В начале XX века сложилось такое исключительное явление в мировой культуре как **русский авангард**. Можно сказать, что русский авангард стал основой тех процессов, которые определили развитие художественной культуры Европы и всего западного мира в XX веке.

До начала XX века для художественной культуры России были характерны две особенности:

1. Искусство играло подчиненную роль, вторичную роль по отношению к каким-то социальным явлениям, то есть художники в своих произведениях выражали интересы или государства, или религиозных организаций, или политических и социальных сил и движений. Чаще всего художники просто обслуживали интересы богатых влиятельных лиц, что особенно сказывалось в портретной живописи.

2. Во многих жанрах искусство несло вторичный характер, поскольку вписывалось в каноны и художественные приемы, традиции, проникшие в Россию с начала XVIII века.

В русской живописи до начала XX века подобного освобождения искусства не было, хотя в ней наблюдались споры между различными направлениями, такими как академизм и реализм. Но для обоих этих направлений было характерно понимание искусства как явления, обслуживающего интересы государства или какие-то политические и социальные идеи. Но в самой Европе уже с 70-х годов XIX века возникло движение и стремление к освобождению изобразительного искусства от вторичной, подчиненной роли. Ярче всего это стремление к свободе искусства проявилось в **творчестве художников - импрессионистов**. Искусство импрессионистов принципиально не служило каким-то

В МИРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

политическим, социальным и религиозным идеям. Произведения импрессионистов создавались с одной целью – доставить эстетическое наслаждение человеку. Не случайно главным жанром в живописи импрессионизма стал пейзаж.

Но решающий окончательный шаг в великом процессе освобождения искусства был сделан **русским авангардом** в 10-20-е годы XX века, в те самые годы, когда движение к свободе в политике и экономике России было приостановлено коммунистическим режимом.

Абстракционизм - особое направление в искусстве. *Русский авангард* представлен творчеством многих художников, таких как, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Михаил Ларионов, Эль Лисицкий и т.д., работавших в самых различных видах искусства, создававших различные направления. Творцы русского авангарда создали огромное количество художественных произведений, считающихся значительными феноменами мировой культуры. **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. **Абстракционизм** - 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.

В МИРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Художник абстракционист – В. Кандинский. К этому направлению можно отнести живопись русского художника В. Кандинского.(1866-1944) Абстрактная картина на первый взгляд представляет собой сочетание красочных геометрических фигур, просто цветовых пятен. Но если в фовизме или кубизме эти фигуры и пятна сливались в некое подобие реальных объектов, то в абстракционизме эти сочетания даже приблизительно не напоминали очертания реальных предметов, отсюда и название - беспредметное искусство (супрематизм). Но сочетания фигур и красочных пятен не были произвольными. Эти сочетания были или глубоко продуманными, или же они были выражением художественной интуиции. Абстрактное искусство при своем рождении вызвало наибольшее отторжение у массовой публики, задававшей вопросы: **что это значит, как это понимать, в чем здесь смысл?** Неуместность этих вопросов стала ясна уже благодаря творчеству импрессионистов. Произведение искусства совсем не обязательно понимать, так же не обязательно искать в нем смысл. Художественное произведение воздействует на эмоции человека. Любуется же человек таким явлением, как радуга, не спрашивая при этом, в чем смысл радуги, в чем смысл этой красочной многоцветной дуги? Но стереотипы образования, привычка искать смысл произведения все же срабатывала в человеке, воспринимавшем абстрактные картины.

Кандинский был не только художником, но мыслителем, философом. Теоретические идеи Кандинского были изложены в его работе "**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».

В МИРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

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

- «Художник обладает двумя исключительными способностями. Во-первых, он может благодаря особому складу своей психики, ума, чувств улавливать духовную суть явлений. А также, благодаря своему мастерству, художник может давать зрительное (или звуковое) воплощение этих духовных сущностей. Художники - искатели Внутреннего во Внешнем.»

Таким образом, стремление к свободе, заложенное в русской культуре, сыграло определяющую роль в творчестве **В. Кандинского** .

Картины В. Кандинского. Виртуальная экскурсия.

Синий всадник. Картина «Синий всадник» была написана Кандинским в самом начале его художественной карьеры. Эта работа – одна из самых важных для всего его творческого пути. Именно это полотно дало название творческому объединению, созданному в 1911 году. Группа «Синий всадник» сумела поставить с ног на голову немецкие живописные традиции и дать развитие принципиально новым формам искусства.

Озеро. Ещё до того, как навсегда покинуть Россию, Кандинский часто подолгу жил в Германии – этот факт отразился и на его творчестве. Там он много писал, в том числе и с натуры. Художник был уверен, что реальный предмет – человека, здание, растение нужно не копировать на картину, а лишь переносить его аромат и привкус. Его озеро настолько эмоционально окрашено благодаря глубоким цветам, что забываешь о том, что картина написана в стиле экспрессионизм.

Сумеречное. В 1917 году, когда создается эта картина, художник был в России. Он видел смуту и разрушение, в которое погружается его родина, и его переживания воплотились в этом холсте.

В МИРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Москва. Красная площадь 1916. «Москва: двойственность, сложность, высшая степень подвижности, столкновение и путаница отдельных элементов внешности.... Эту внешнюю и внутреннюю Москву я считаю исходной точкой моих исканий. Москва — мой живописный камертон». В. Кандинский

Композиция VIII Кандинский считал эту картину одной из самых главных в своем творчестве – точным выражением своей теории об эмоциональных свойствах цвета, линии, формы.

«Композиция VIII» была нарисована в так называемый «холодный период», полотна которого были отмечены строгостью, научной логикой и содержали рациональное начало. В этой картине художник шел от цвета к форме, она создает композицию и является главным действующим лицом.

Впечатление 3. Концерт.1911. Картина была написана после посещения новогоднего концерта в Мюнхене, посвященного музыке известного австрийского композитора Арнольда Шенберга. Живописец был впечатлен смелыми музыкальными новациями и обнаружил близость собственным стремлениям. В своем первом письме Шенбергу Кандинский писал: «Независимое следование собственной судьбе, самостоятельная жизнь отдельных голосов в Ваших композициях – это именно то, что я пытаюсь найти в живописных формах». Шенберг горячо откликнулся: «И меня чрезвычайно радует, когда художник, творящий в другом искусстве, ощущает связь со мной». Впоследствии их связывала многолетняя дружба.

Под впечатлением от концерта Кандинский создал эту картину и, пронумеровал ее, вставил в ряд других своих «импрессий». Главная его цель заключалась в передаче прямого впечатления от концерта,

В МИРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

попытке перевода акустического музыкального ощущения на визуальный язык живописи.

Композиция 6. Написанная в канун Первой Мировой войны и революции, эта картина считается вариацией на тему Апокалипсиса. Эта композиция олицетворяет разрушение мира. Ясно виден основной контраст – между черным и белым. Для Кандинского эти цвета символизируют рождение и смерть, борьба света и тьмы, развитие и преображение.

Постепенно первоначальный сюжет был растворен в красках и перешел ко внутреннему, самостоятельному, чисто живописному состоянию. Во всем творчестве Кандинского, равно как и в этой композиции, несомненна связь с иконой. В качестве основ для своих полотен он нередко использовал сюжеты из Ветхого и Нового Заветов.

Маленькие радости.1913. «Такая духовная основа была выбрана мной для картины совершенно бессознательно. Я говорил себе: здесь сделаем так! И я уже знал, что наилучшим началом в данном случае было создать верное место для игры "маленьких радостей". Моей целью, несомненно, было — дать себе волю и рассыпать по холсту множество маленьких радостей. Не задумываясь над конечным результатом, я сделал голубое пятно, окружил его бледным желтым, провел зубчатые и изогнутые линии, подбросил туда пригоршню белых взрывов и постарался дать каждому взрыву свой оттенок. Лишь изредка я ощущал груз моей задачи, необходимое для ее решения усилие, внутреннее напряжение. В целом работа шла легко, радостно, и я вносил в картину все новые и новые детали». В. Кандинский

И мы тоже решили воплотить произведения русского авангарда и В.Кандинского в привычных нам вещах:

В МИРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

• Мы предложили нашим одноклассникам украсить тарелки по мотивам русского авангарда и у них это удалось. Серия декоративных тарелок «Русский авангард»

В МИРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

- Мы продолжили свою коллекцию посуды и напечатали на кружках картины В. Кандинского.
- Также стиль абстракционизм можно использовать в одежде, например в футболках.

Вывод. Абстракционизм - это искусство абстрактных форм, в нем не изображаются конкретные объекты. Авангард - это экспериментальное, новаторское искусство вообще. Абстрактное искусство не погибло вместе со своими создателями. С течением времени произошла удивительная вещь: абстракционизм, который при своем рождении был встречен волной непонимания даже в среде образованных людей, оказался явлением, получившим достаточно широкое распространение 100 лет спустя. Геометризм и условность изобразительных форм позволили использовать абстрактные композиции в качестве основы для украшения зданий или для украшения каких-то предметов быта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Сто лет русского авангарда. Рецензент: О. В. Марченко, доктор философских наук; Р. А. Насонов, кандидат искусствоведения. – М.: Издательство: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2013.*
- 2. <http://www.kandinsky-art.ru/library/isbrannie-trudy-po-teorii-iskusstva57.html>*
- 3. https://artchive.ru/artists/3589~Vasilij_Kandinskij*

В МИРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

4. <http://russian7.ru/post/russkiy-avangard-glavnye-imena/>

5. <http://www.avangardism.ru/>