

СВЕТ И ЦВЕТ В АВАНГАРДИСТСКОЙ ТЕОРИИ В. В. КАНДИНСКОГО

Шилина Галина Ивановна

студент, Алтайский государственный педагогический университет, РФ, г. Барнаул

Ан Светлана Андреевна

научный руководитель, д-р филос. наук, профессор, Алтайский государственный педагогический университет, РФ, г. Барнаул

В современном искусстве особое место занимает такое художественное направление, как модерн. Название этого направления происходит от французского слова «moderne», что означает новый, современный. Изучение этого направления актуально в данное время, так как оно включает в себя новые художественные формы и приемы, сближает различные виды и жанры искусства. Характерной чертой модерна является обращение к прошлому, истории, что является важным для современного общества [5]. В. В. Кандинский принадлежал к числу открывателей нового направления. Он видел кризис современного искусства в его бездуховности. Он заявлял, что существующее искусство не даёт человеку возможности «питать» свою душу, и он смотрит на эту живопись «холодными глазами и полной безразличия душой» [2, стр.5]. Именно Кандинский объяснил с научной точки зрения важность душевного компонента в искусстве, определил влияние цвета, формы и других элементов. В творчестве Кандинского важное место занимало такое направление, как авангард, знаковые черты которого вытекают из причин его возникновения и попыток преодоления кризисов в искусстве [2, стр.14].

Василий Васильевич Кандинский является зачинателем и основателем абстрактного живописного искусства. Стоит отметить, что Василий Васильевич не только живописец, но и литератор; не только проницательный исследователь, но и выдающийся педагог; его можно назвать как тонким аналитиком психологии творчества, так и глубоким философом. В своем творчестве В. В. Кандинский не только живописец, но и учёный. Картина для него - это не только произведение искусства, но и целая лаборатория. А литературные труды Василия Васильевича показывают, что перед нами самобытный мыслитель. В двенадцатилетнем возрасте Кандинский поступил в Московский университет. Пребывая в нем, он изучал право, политическую экономию и этнографию. Серьезные занятия наукой повлияли на подходы, которые он впоследствии использовал в своём художественном творчестве. Ещё студентом, Василий Кандинский был командирован Московским обществом естествознания, антропологии и этнографии в Вологодскую губернию на предмет проведения полевых исследований в области примитивного права у русского населения. Во время этой командировки Кандинский сделал важное открытие, которое он сам называет чудом: «В этих необыкновенных избах я и повстречался впервые с тем чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить...». В 1911 году произошло два важных события в творческой жизни Кандинского. Первое ознаменовано тем, что в Мюнхене организуется сообщество художников под названием «Синий всадник», началом деятельности которого была выставка работ живописцев, представлявших и поддерживающих названное «художественное объединение». Второе событие произошло в том же Мюнхене. В. В. Кандинский издал свой программный труд - книгу «О духовном в искусстве». Кандинский неоднократно пытался опубликовать свою книгу в России в её полном объеме, но безуспешно. Только спустя 56 лет после первой публикации книга была издана на русском языке в Нью-Йорке. В России книга «О духовном в искусстве» в полном объеме впервые вышла только в 1992 году. Благодаря этому изданию многие российские ценители искусства впервые столкнулись с творческими

идеями этого гениального человека. В этом труде В. В. Кандинский одновременно выступает, как глубокий исследователь процесса художественного творчества, так и вдохновленный художник. Его книга - это серьезный исследовательский труд, в то же время настоящая поэма. В юбилей В. В. Кандинского, когда ему должно было исполниться 100 лет, его книга «О духовном в искусстве» приобрела ещё большее значение в деле духовного воспитания современного человека - именно такого рода воспитания, которого сегодня так не хватает в современном образовании. В какой - то степени, искусство служит источником создания новых технологий. Но то, что возникает впоследствии на основе применения этих технологий, искусством как таковым уже не является - это уже объекты ширпотреба. Человек, владеющий лишь умением применять технологии, не способен создать произведение искусства, не может называться художником - это всего лишь обычный ремесленник. Художник, по Кандинскому, должен и может создавать «главный элемент искусства», иными словами - духовный элемент, который «не знает ни пространства, ни времени» [4, стр.184-188].

В. В. Кандинский считает, что важным элементом в создании картин является цвет. Скольжение нашего взора по покрытой красками палитре приводит к двум результатам. Первый результат - это физическое воздействие цвета, когда глаз очарован его красотой и другими свойствами. Зритель испытывает чувство удовлетворения, радости. Или же глаз испытывает раздражение, в зависимости от цвета. А затем происходит психическое воздействие цвета. В этом случае обнаруживается психическая сила краски, вызывающая душевную вибрацию [1, стр.62]. В картинах Рериха можно заметить сочетание ярких, насыщенных тонов с более светлыми. Как отмечает Василий Васильевич, цвета художник выбирает не случайно, в зависимости от того, что он хочет донести до зрителей. Ведь каждый цвет несет в себе особую энергетику, каждый цвет имеет свое значение, а смешение цветов предают особый оттенок. К примеру, красный цвет особым образом влияет на восприятие, с одной стороны, красный манит взгляды, но с другой - на него невозможно долго смотреть, из-за его яркости. В одном случае красный цвет - это цвет войны, крови, в другом - это цвет страсти, пламени, все зависит от того, что пытается донести до нас творец. И стоит отметить, что цвет не может существовать сам по себе. Цвет не допускает безграничного распространения. Обязательно должна быть форма. Только форма может существовать самостоятельно. Рассмотрим картину Н. К. Рериха «Будда - победитель». На картине мы видим Будду в медитации у подземных источников знания. Вглядываясь в картину, мы как будто слышим великие слова Будды: «наибольшая победа — победа над самим собой». Художник хотел передать тот самый момент, когда Будда раскрыл тайну мироздания. Разглядывая произведение, мы наблюдаем, как золотой свет отражается не только в образе, но и в подземной обители. Сопоставлением желтых и синих дополнительных тонов художник достигает поразительной цветовой атмосферы, особенно это касается светонесущей ауры Будды. Вокруг Будды изливается солнечный свет, который выступает в качестве символа его учения. Сама живопись полотна выражает идею Просветленности. Художник окружает Будду водным потоком и натечными пещерными образованиями. Всё вокруг дышит вечностью, словно напоминает о бесконечности времени и о постоянной цикличности космических процессов. Огромное количество свисающих сталактитов и вздымающихся сталагмитов, словно символическая цепь бесчисленных существований. Автор картины использовал в качестве основных цветов сочетание желтого, синего и белого. Здесь прослеживается явное взаимодействие формы и краски. Элементы пещеры состоят из небольших треугольников, которых бесчисленное множество. Они отграничивают одну плоскость от другой, поэтому мы точно можем видеть передний план, задний план, благодаря свету и тени, мы видим, что от Будды идет свет, и как этот свет разливается по всей пещере. Желтый цвет более спокойный, близкий к белому, а синий - противоположный ему. При их смешении получается зеленый цвет, которым автор хотел показать полную неподвижность и покой.

Рассмотрим еще одно из прекраснейших произведений Рериха «София-Премудрость», выполненное им в 1933 году. Н. К. Рерих глубоко воспринимал величественный образ Софии - Премудрости Божией. Он создал необычный образ, в котором более половины площади холста занимает огненный свет, пламенеющий над миром. Озарены башни земного города, воспринимающего космические энергии [3, стр. 352]. С точки зрения Кандинского, в картине много красного цвета, характеризующего вечную борьбу, а также напоминание, что война - это всегда кровопролитие, хаос и, в то же время, надежда на светлое будущее, что Бог всегда с нами и он поможет.

Таким образом, В. В. Кандинский особо выделяет значение формы и цвета, передающие всю суть содержания. Благодаря цвету передается не только эмоциональное содержание, но и символическое. Творчество В. В. Кандинского заставляет задуматься не только о каких – то земных ценностях, но и о вечном.

Список литературы:

1. Кандинский, В. В. О духовном в искусстве.- 1967.-С.33-66
2. Полуэктова, Н. А. Русский авангард начала XX века и особенности его проявления в творчестве Василия Кандинского/ Н. А. Полуэктова // APRIORI.Серия: Гуманитарные науки. № 3. – 2015.- С. 1-18
3. Фролов, В. В. Николай Константинович Рерих – ученик и учитель/ В. В. Фролов// Живая этика и наука.-№ 1.-2008.-С. 477-500
4. Чернов, С. В. Творец воспоминаний о вечности: Василий Васильевич Кандинский (1866-1944)/ С. В. Чернов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 3 – 2011.- С. 184-189
5. Башкова, Н. В.Н. К. Рерих как представитель русского модерна [Электронный ресурс] / Н. В. Башкова. - Режим доступа: <http://etikavomne.ru/about/babkova.htm>