Василий Кандинский. Музыкальные картины.

Выполнила: ученица 10 класса

Старицына Дарья

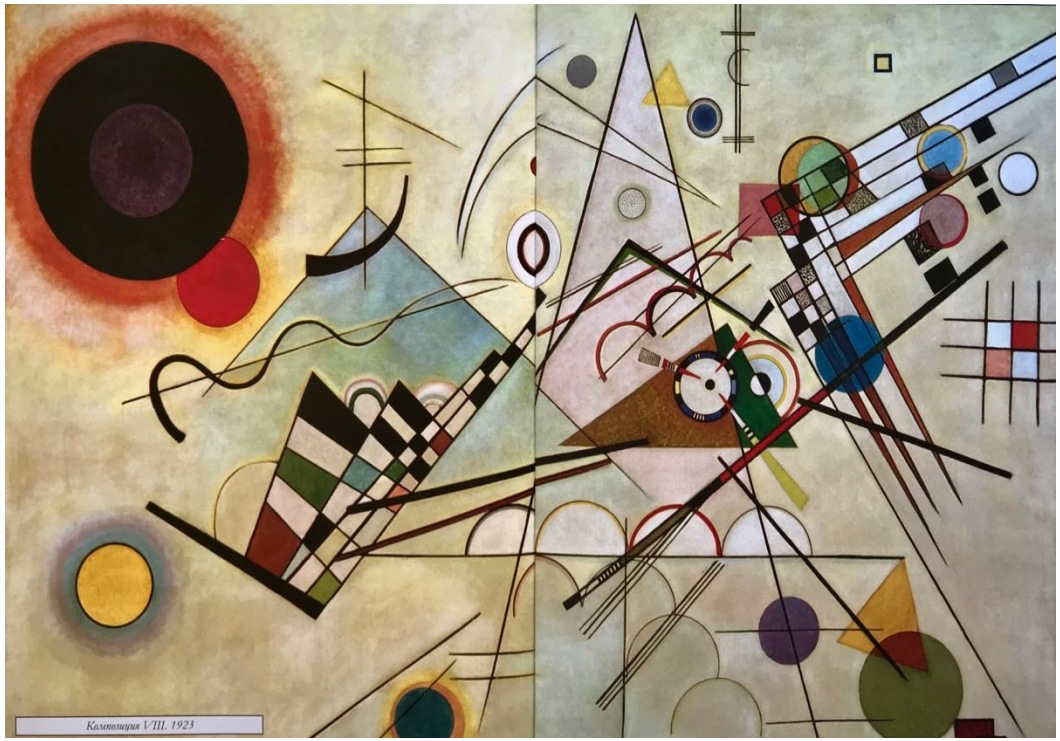
Василий Васильевич Кандинский родился 4 (16) декабря 1866 года в Москве в знатной семье. Отец, прославленный коммерсант Василий Сильвестрович, происходил из древнего кяхтинского рода Кандинских, которые считались потомками царей мансийского Кондинского княжества. Прабабушка — княжна из тунгусского рода Гантимуровых.

Василий Кандинский является художником- абстракционистом. Он обладал синестезией — особым типом восприятия реальности, когда некоторые состояния, явления, понятия и символы непроизвольно наделяются дополнительными качествами: цветом, запахом, текстурой, вкусом и так далее. То есть синестеты фактически могут видеть звук и слышать цвет. Сам Кандинский играл на фортепиано и виолончели, обожал театр и мечтал соединить цвет, музыку и сцену.

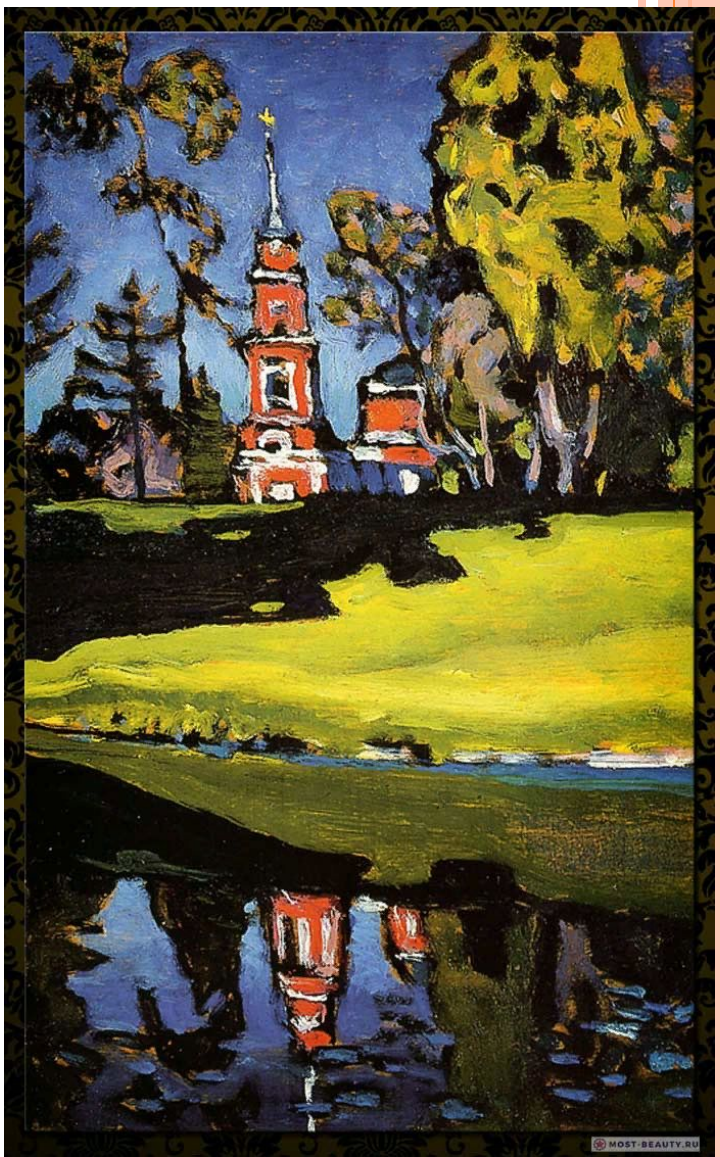
Годом рождения абстракционизма считают1910, когда в Мюнхене Кандинский выставил первое в истории искусства абстрактное произведение и написал трактат «О духовном в искусстве»

В1910-е годы Кандинский создал четыре сценические композиции: «Зеленый звук», «Фиолетовый занавес», «Черный и белый» и «Желтый звук».

Кандинский исследовал отношения между звуками, цветами и формами. Его картины- это визуальное воплощение звуков, где каждый цвет обозначает какой-то инструмент. Василий даже создал специальную таблицу «Параллели цвета и звука».



Композиция VIII,
1923

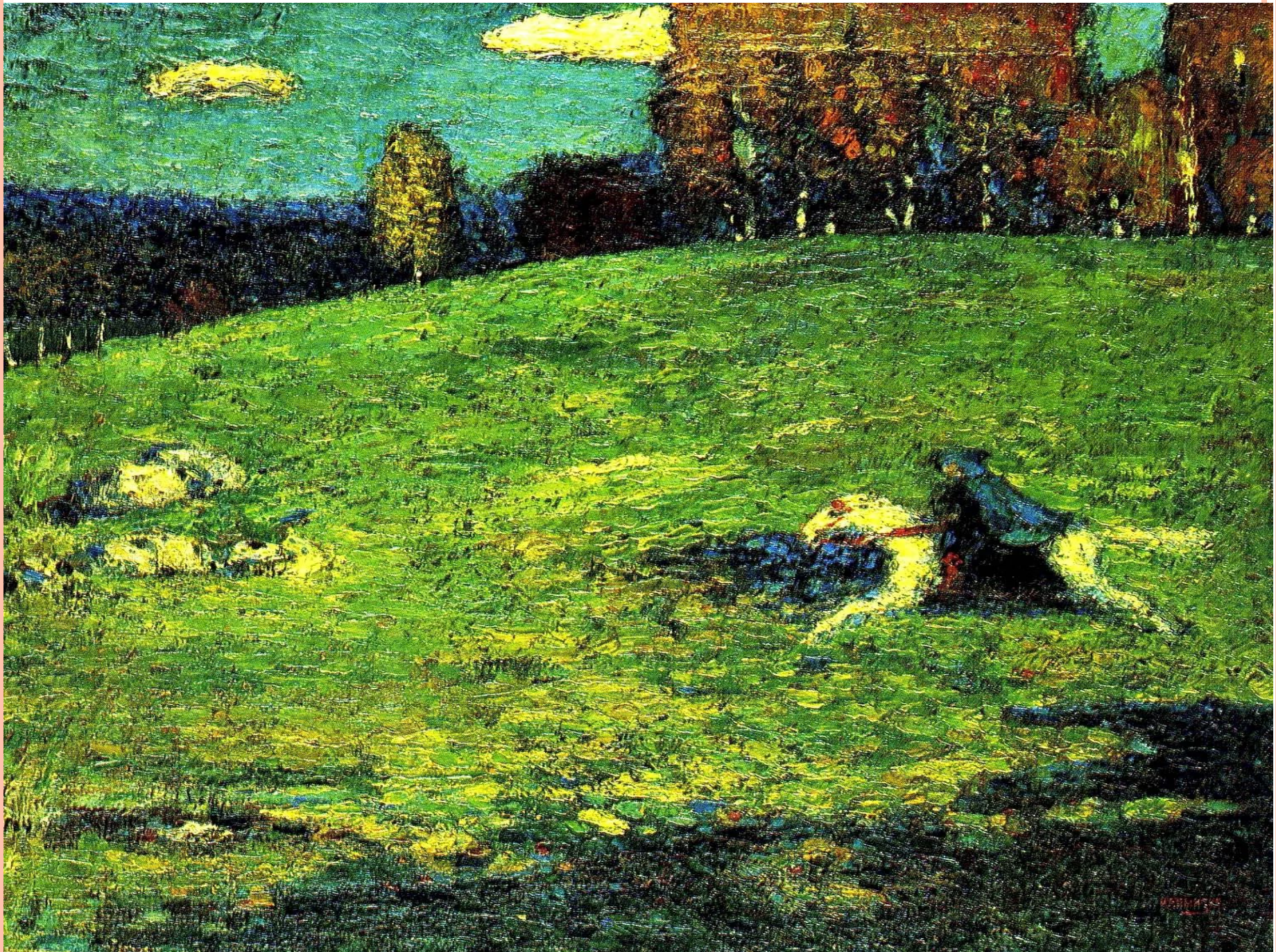


Ахтырка. Красная церковь, 1908

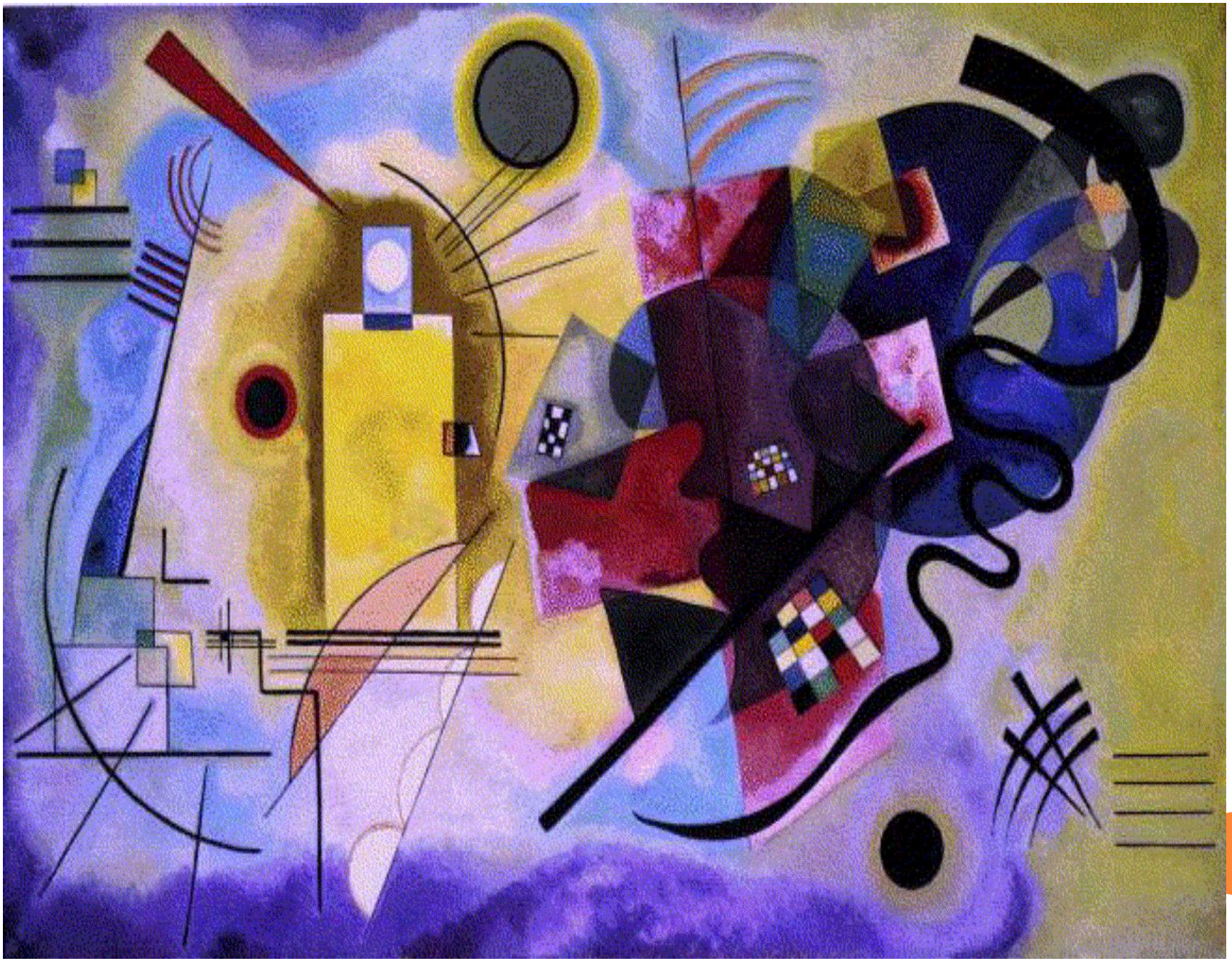
Значение цветов из таблицы Кандинского.

жёлтый — высокое громкое звучание трубы
синий светлого оттенка — флейта
синий тёмного оттенка — виолончель
тёмные цвета — контрабас, орган (низкие тона)
зелёный — спокойные, растянутые звуки скрипки
зелёный в жёлтое — повышающиеся тона скрипки
зелёный в синее — альт с сурдинкой
красный (яркий) — сильный звук фанфары
красный холодного оттенка — средние и низкие звуки виолончели
красный розового оттенка — свирель
оранжевый — альт, средний колокол
фиолетовый — английский рожок
фиолетовый насыщенного оттенка — гобой, низкие звуки фагота
светло-фиолетовый- английский рожок
розовый- свирель

«Синий всадник»



Фиолетовый занавес



В 1911 году Кандинский написал первую книгу «О духовном в искусстве». Трактат стал первым теоретическим обоснованием появления такого жанра, как абстракционизм. Василий Васильевич рассуждал о средствах воплощения творчества: цвет, форма, толщина линий. В 1914 году абстракционист начал работать над вторым теоретическим трудом, который получил название «Точка и линия на плоскости». Его увидел свет в 1926-м году.

По возвращении в Германию, Кандинский принимает приглашение Вальтера Гропиуса, основателя знаменитого Баухауса (Высшая школа строительства и художественного конструирования) и он переезжает в Веймар, где возглавляет мастерскую настенной живописи. Творчество Кандинского вновь претерпевает изменения: отдельные геометрические элементы все более выступают на первый план, палитра насыщается холодными цветовыми гармониями ,особо используется круг, как чувственный символ совершенной формы.

В военные годы из-за нехватки материалов форматы картин становятся все меньше, вплоть до того момента, когда художник вынужден довольствоваться работой гуашью на картонах небольшого формата. И вновь он сталкивается с неприятием публикой и коллегами своего искусства. 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. В. В. Кандинский умер 13 декабря 1944 года.

Абстрактная акварель «Без названия», 1911

«Последняя акварель», 1944

Спасибо за внимание