

Секция 3
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО
И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.З. АЛИЕВА

Российская Федерация, Коломна, ГОУ ВО МО «ГСГУ»

160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КАНДИНСКОГО (1866–1944)

Введение. Данная статья посвящена комплексному анализу жизни, художественного и теоретического наследия Василия Васильевича Кандинского – одного из наиболее значимых художников и мыслителей XX века, стоявшего у истоков абстрактного искусства. Творчество Кандинского рассматривается в контексте социокультурных процессов рубежа XIX–XX веков, кризиса традиционных художественных форм и активного поиска новых выразительных средств. Особое внимание уделяется формированию его эстетических взглядов, теории «внутренней необходимости», проблеме взаимодействия цвета и формы, а также анализу ключевых произведений художника. Актуальность исследования обусловлена устойчивым интересом современного искусствознания к наследию Кандинского и необходимостью его научного осмысления. Как подчеркивал сам В. В. Кандинский, «искусство во все времена было и остается выражением внутренней жизни эпохи» [2, с. 15], что позволяет рассматривать его творчество не только как индивидуальное художественное явление, но и как отражение глубинных культурных процессов своего времени.

Основная часть. Василий Васильевич Кандинский родился 16 декабря 1866 года в Москве. Его детство и юность прошли в среде, где большое значение придавалось образованию, музыке и гуманитарным дисциплинам. Музыкальные впечатления сыграли важную роль в формировании художественного восприятия будущего художника. Музыка стала для него примером искусства, способного выражать эмоциональные и духовные состояния без опоры на предметный образ, что впоследствии оказало существенное влияние на его живописные и теоретические поиски. Уже в ранние годы у Кандинского формируется интерес к проблеме взаимодействия звука, цвета и формы как средств художественного выражения.

Получив юридическое образование в Московском университете, Кандинский в течение нескольких лет занимался научной и преподавательской деятельностью. Этот этап характеризуется развитием аналитического мышления и интересом к систематизации знаний, что впоследствии отра-

зилось в его теоретических трудах. Однако академическая карьера не соответствовала его внутренним творческим стремлениям. Постепенно формируется осознание необходимости радикального изменения жизненного пути. Решение посвятить себя искусству стало результатом длительного внутреннего поиска и стремления к свободному художественному самовыражению.

Переезд в Мюнхен в 1896 году открыл новый этап в жизни художника. Мюнхен конца XIX – начала XX века являлся одним из ведущих художественных центров Европы, где активно развивались новые направления живописи. Здесь Кандинский получает профессиональное художественное образование, знакомится с импрессионизмом, символизмом и постимпрессионизмом, посещает выставки и активно участвует в художественной жизни. Существенное влияние на формирование его мировоззрения оказал интерес к народному искусству, примитиву и средневековой живописи, которые художник воспринимал как источники первоначальной выразительности и духовной глубины.

Социально-культурная ситуация начала XX века, характеризующаяся кризисом традиционных ценностей и активным пересмотром роли искусства в обществе, оказала значительное воздействие на художественное мышление Кандинского. Художник воспринимал происходящие изменения как свидетельство необходимости переосмысления задач искусства и отказа от подражания внешней реальности. В этот период в его работах все отчетливее проявляется стремление выйти за пределы предметного изображения и обратиться к выражению внутренних, духовных состояний.

Ключевым этапом в развитии художественной системы Кандинского стало формирование концепции «внутренней необходимости», получившей теоретическое обоснование в труде «О духовном в искусстве». В данном произведении художник утверждает, что подлинное искусство рождается из внутреннего импульса творца, а не из внешних требований подражания действительности. По его словам, «каждое произведение возникает из внутреннего импульса художника» [2, с. 47]. Тем самым Кандинский последовательно отказывается от миметической функции искусства и утверждает автономию художественного образа.

Центральное место в художественной теории Кандинского занимает проблема цвета. Цвет рассматривается им как активная сила, обладающая самостоятельным эмоциональным и психологическим воздействием. Художник подчеркивает, что цвет способен непосредственно воздействовать на душу человека, минуя рациональное осмысление. В одном из наиболее известных фрагментов он отмечает: «цвет – это клавиш, глаз – молоточек, душа – многострунный рояль» [3, с. 61]. Данное сравнение демонстрирует стремление Кандинского сблизить живопись с музыкальным восприятием и рассматривать цвет как средство прямого духовного воздействия.

Форма в художественной системе Кандинского выполняет не подчиненную, а структурообразующую функцию. Она организует композицию, задает ритм и направляет восприятие зрителя. В более позднем теоретическом труде «Точка и линия на плоскости» художник анализирует элементарные формы как носителей внутреннего содержания и подчеркивает необходимость осознанного использования выразительных средств [3, с. 18]. Эти идеи получили развитие в его педагогической деятельности и оказали значительное влияние на художественное образование XX века.

Важным этапом в творческой биографии Кандинского стала его деятельность в художественном объединении «Синий всадник», основанном в 1911 году. Объединение стало платформой для художников, стремившихся к обновлению художественного языка и поиску универсальных форм выражения. В рамках выставочной и издательской деятельности участники объединения стремились продемонстрировать многообразие художественных форм и культурных традиций. По мнению А.К. Якимовича, «Синий всадник» представлял собой попытку создания нового художественного пространства, свободного от академических и национальных ограничений [6, с. 112].

Картина «Композиция VII» (1913) считается одним из наиболее значимых произведений художника и своеобразной кульминацией его раннего абстрактного периода. Работа отличается сложной многослойной структурой, насыщенной динамикой и интенсивным цветовым звучанием. Предметные мотивы здесь практически утрачивают узнаваемость и преобразуются в систему цветовых и линейных ритмов. В каталоге Государственной Третьяковской галереи подчеркивается, что произведение представляет собой «синтез цветовых и линейных элементов, направленных на выражение духовного напряжения» (Рисунок 1) [2, с. 84].

Рисунок 1 – В.В. Кандинский «Композиция VII»

Произведение «Импровизация 28» (1912) отражает интерес художника к спонтанности и интуитивному началу в творчестве. Композиция строится

на взаимодействии свободных линий и цветовых пятен, создающих ощущение движения и эмоциональной напряженности. Работа демонстрирует постепенный отказ от предметного изображения и переход к абстрактному художественному языку (Рисунок 2).

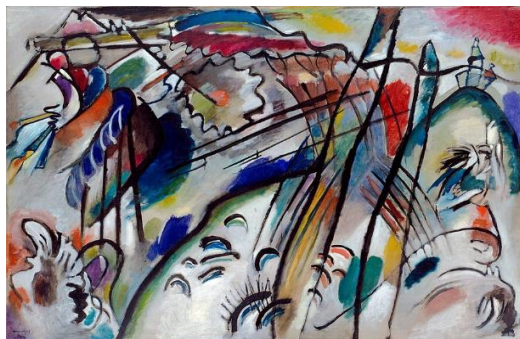

Рисунок 2 – В.В. Кандинский «Импровизация 28»

Картина «Круги в круге» (1923), созданная в период преподавания художника в Баухаусе, демонстрирует его интерес к геометрической организации композиции. Использование круга как основного формообразующего элемента позволяет выстроить уравновешенное пространство, подчиненное строгой внутренней логике. Данное произведение отражает синтез художественной и теоретической работы Кандинского (Рисунок 3)

Рисунок 3 – В.В. Кандинский «Круги в круге»

Педагогическая деятельность Кандинского занимает особое место в его творческом наследии. Преподавая в Баухаусе, художник разрабатывает аналитический подход к изучению формы и цвета, рассматривая художественное образование как процесс формирования осознанного отношения к выразительным средствам искусства. Его теоретические разработки оказа-

ли существенное влияние на формирование новых принципов художественного обучения в XX веке [4].

Влияние творчества Кандинского на последующее развитие искусства носило системный и концептуальный характер. Как отмечает Д.В. Сарабьянов, заслуга художника заключается в том, что он «последовательно обосновал абстракцию как самостоятельную художественную систему» [5, с. 287]. Его идеи оказали влияние на развитие различных направлений абстрактного искусства и расширили представления о возможностях художественного языка.

Заключение. В заключение следует отметить, что творческое наследие Василия Васильевича Кандинского занимает ключевое место в истории искусства XX века. Его художественные и теоретические идеи способствовали формированию нового понимания искусства как формы духовной практики. Соединив живопись, музыку и философию, Кандинский создал целостную художественную концепцию, сохраняющую актуальность в современном искусствознании и научных исследованиях.

Список использованных источников:

1. Василий Кандинский: каталог собрания Государственной Третьяковской галереи. – М. : ГТГ, 2001. – 256 с.
2. Кандинский, В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. – М. : Эксмо, 2018. – 160 с.
3. Кандинский, В. В. Точка и линия на плоскости / В. В. Кандинский. – М. : Наука, 1986. – 248 с.
4. Космачева, Н. В. Развитие способности к творческой деятельности личности в процессе духовно-нравственного воспитания / Н. В. Космачева // Вестник ГСГУ. – 2019. – № 4 (36). – С. 24– 32.
5. Сарабьянов, Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д. В. Сарабьянов. – М. : Искусство, 1993. – 304 с.
6. Якимович, А. К. Василий Кандинский / А. К. Якимович. – М. : Искусство – XXI век, 2019. – 408 с.

А.С. АНАСТАСЬЕВ

Республика Беларусь, Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

**МУЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ**

Введение. Современное социальное развитие и общественно-политическая жизнь Беларуси требуют от системы образования более глубоких и целенаправленных подходов к воспитанию подрастающего поколения. Для устойчивого развития страны недостаточно лишь формального получения знаний: важно воспитать у молодежи творческое отношение к труду, активную гражданскую позицию и готовность вносить вклад в общее благо. С ранних лет необходимо формировать чувство гордости за Отечество, уважение к исторической памяти и стремление делать род-