«Абстрактное искусство и его осмысление» Василия Кандинского («Текст художника. Ступени»).

Творческая работа по курсу «Русская философская культура ХХ века»

Татарникова Ю.

РУДН

Любое рассмотрение творчества Василия Кандинского непременно оказывается связанным с его отказом от предметного, фигуративного в живописи. С его живописных «импровизаций» и «композиций» началась история абстрактного искусства. Книга «О духовном в искусстве», написанная им в 1911 году, ставшая первым теоретическим обоснованием абстракционизма, перевернула все устоявшиеся представления.

Работа Кандинского «Текст художника. Ступени» была создана в 1918 году и представляет собой автобиографическую повесть. В ней художник затрагивает множество волновавших его тем: от детских воспоминаний о Москве до будущего философии. Однако все же основой всех размышлений становится раскрытие внутреннего мира художника. Если Кандинский говорит о тетушке, то потому что ей он обязан «зарождением моей любви к музыке, сказке, позже к русской литературе и к глубокой сущности русского народа»[1]. Воспоминания о красоте Мюнхена, родной Москвы и окружающей их природы оказываются связанными с размышлениями о слабости сил художника и искусства в целом по сравнению с природой.

После долгих лет сомнений, Кандинский приходит к выводу, что «цели (а потому и средства) природы и искусства существенно, органически и мирозаконно различны – и одинаково велики, а значит, и одинаково сильны»[2]. И именно эта мысль открыла для Кандинского различные миры малого, существующего незаметно. Так ожила для него точка в покое и в движении (т.е. линия). Так сделал он первый шаг к абстрактному искусству.

По мере развития абстрактное искусство приобретало все новые и новые формы, аспекты, отношения, словом, свою собственную теорию.

Рассмотрение этой теории, представленной Кандинским в «Ступенях», привело меня к выводу о сходстве основных ее моментов с аспектами классической философской теории. В своей работе я попытаюсь остановиться на наиболее важных, на мой взгляд, положениях.

Абстракция и время

Переход к абстрактной живописи не был для Кандинского внезапным, ему предшествовал длительный период восхищения классикой, изучения классики, попыток ей подражать. Многие художественные приемы, разгаданные Кандинским у классиков художественного искусства, стали частью его собственной теории и практики живописи. Одним из таких основных приемов стала возможность передачи времени на полотне, осуществленная Рембрандтом, и так поразившая Кандинского. Основное разделение светлого и темного на две большие части, растворение и слияние тонов второго порядка, открыли для Кандинского «сверхчеловеческую силу краски». Картина оказывается будто бы разделена, и приходится постигать сначала одну, а потом другую ее часть, что и создает эффект длительности. С философской же точки зрения, внутреннее время оказывается присущим картине. Это необходимо наделяет ее собственным автономным существованием. Таким образом, живописное полотно, даже если это просто пейзаж, перестает быть всего лишь удвоением уже существующего.

Абстракция и музыка

Творческое мышление Кандинского изначально и неразрывно было связано с музыкой. С детства любимая Москва, та самая, которую он никак не мог полно выразить на холсте, отразилась точнейшим образом, по его собственному признанию, в опере Вагнера «Лоэнгрин». Музыка понималась Кандинским как средство выражения душевной жизни художника: ведь она не расходует своих средств на воспроизведение явлений природы. Тяга к музыке отчетливо проявилась в тех названиях, которые давал художник своим произведениям: «импровизация», «композиция». Он не раз говорил о своей мечте о звучности, о полноте «хора красок». Возможно, это могло бы стать подходящей трактовкой его искусства: Кандинский просто рисовал музыку.

Абстракция и соучастие

Несколько лет занимался Кандинский поиском средств для «введения» зрителя в картину. Он стремился к тому, чтобы «зритель вращался в ней, и самозабвенно растворялся». Этому очень помогала способность не замечать предмет в картине, как бы проглядывать его. Развивая дальше свою теорию, Кандинский пришел к выводу, что предметность вредна его произведениям, и именно беспредметность дает возможность зрителю соучаствовать, погружаться в картину, воспринимать, чувствовать ее настроение.

Вдохновение

По убеждению Кандинского, вдохновением не только можно, но и нужно управлять. Неизбежной почвой для произведений большой внутренней сложности и глубины является необходимое длительное напряжение, усилие над самим собой. Талант возносит художника на высоты со стремительностью и силой, но лишь возносит, но не правит. Художник в состоянии вызвать в себе эти подъемы, быть может, только частично и случайно, в то время как сознательность и расчет – основные элементы его работы.

Творчество

Как и большинство творцов, Кандинский придает значение не только результату творчества, но и его процессу. Он даже поэтизирует этот процесс: «Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы и среди этой борьбы миров между собою создать новый мир, который зовется произведением. 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»[3].

Итак, создание произведения есть мироздание.

Форма и содержание

Что же касается этой важной философской категории, то здесь Кандинский занимает однозначную позицию: без совершенного содержания невозможна совершенная форма, дух определяет материю. Центр тяжести искусства оказывается лежащим не в области формального, но исключительно во внутреннем содержании, повелительно подчиняющем себе формальное. «Дух времени» творится самими художниками, они свободны от всяческих влияний.

Беспредметная живопись как новая форма

Одним из важных факторов при рассмотрении беспредметной живописи становится правильная расстановка акцентов. Во-первых, беспредметная живопись отнюдь не является отрицанием всей предыдущей славной истории искусства. Она не стремится уничтожить существующие формы. Абстрактное искусство выражает требование внутренней жизни произведения. Это и является созданием новой атмосферы творчества.

Абстрактное искусство – абсолютное искусство

Закончить данное рассмотрение отдельных положений теории абстрактного искусства Кандинского я бы хотела его собственными словами, на мой взгляд, наиболее точно отражающими суть его идей: «Думается, что будущая философия, помимо сущности вещей, займется с особой внимательностью их духом. Тогда еще более сгустится атмосфера, необходимая человеку для способности его воспринимать дух вещей, переживать этот дух, хотя бы и бессознательно, так же как сейчас и переживается еще и нынче бессознательно внешнее вещей, что и объясняет собою наслаждение предметным искусством. Эта атмосфера являет собою необходимое условие для переживания человеком сначала духовной сущности в материальных вещах, а позже духовной сущности и в отвлеченных вещах»[4].

Новая способность, рожденная духом, сделает возможным наслаждение абстрактным, а значит абсолютным искусством. Человеку просто необходимо время, чтобы дойти до этой ступени развития, родить в себе эту способность.

Список литературы

[1] Кандинский В.В. Текст художника. Ступени. СПб.: Азбука- классика, 2005. С. 20.

[2] Там же. С. 23.

[3] Там же. С. 43.

[4] Там же. С. 58-59.