Эссе

Связь коллекции с живописью Василия Кандинского и музыкой Модеста Петровича Мусоргского

«Цвет - это клавиши, глаз - молоточек, душа - многострунный рояль, а художник - есть рука, которая посредством той или иной клавиши - приводит в вибрацию вашу человеческую душу…»

Василий Кандинский с детства обладал тонким слухом и умел видеть звук и слышать цвет, изящно и нежно. Только он умел воспринять цвет сквозь призму музыки, только его краски и звуки взаимодействовали между собой словно ноты на музыкальном стане и оказывали чудотворное влияние на восприятие. Каждый цвет имел свой звук свою ноту, свой оттенок, Кандинский видел не только краски, но и умел слышать их. Он, словно зачарованный, закрывал глаза и представлял, что красный - это труба или барабан, зелёный - скрипка, синий - виолончель, а потом наступала пауза - белого цвета - цвета безмолвия, или - наоборот - окутывал черный - на фоне которого краски звучали еще ярче, а на белом уже теряли силу…Абстракционизм набирал обороты и мощным рывком пронесся по всему творчеству великого художника…являясь отражением музыки той эпохи.

Модест Мусоргский был именно одним из тех, чьи ноты и чье творчество так неистово повлияло на мазки Василия Кандинского. И однажды, слившись в тандеме - они сотворили нечто невообразимое - «Картинки с выставки» - были претворены в перфоманс, где под музыку Мусоргского оживали полотна Кандинского, где синий круг существовал в четвертом измерении и затягивал Тебя, где желтый прямоугольник пытался выпрыгнуть из полотна прямо к Тебе в ладоши, где каждая фигура была яркой нотой общего произведения двух гениев.

Для этих двоих важна была собственно сама форма, цвет этой формы, и его самостоятельная игра - игра цветного света - который вместе с музыкой объединял структуры каждого аккорда и также, если потребуется, разъединял его.

Эти оба русских гения - художник и музыкант - явились новаторами практически одновременно - каждый в своем направлении - Кандинский - связав воедино звук и цвет, и Мусоргский - расширив возможности звучания фортепиано, внеся разнообразные приемы звучности - словно сочетая различные цвета с нотами - добавив в традиционное звучание фортепиано - хоровую миниатюру, колокольный звон, народную песню и даже церковные песнопения.