

*Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич*

представляют виртуальную выставку

«О духовном в искусстве»

**К 110-летию со дня написания книги
Василием Васильевичем Кандинским
(1866—1944)**



*Саратов
2020*

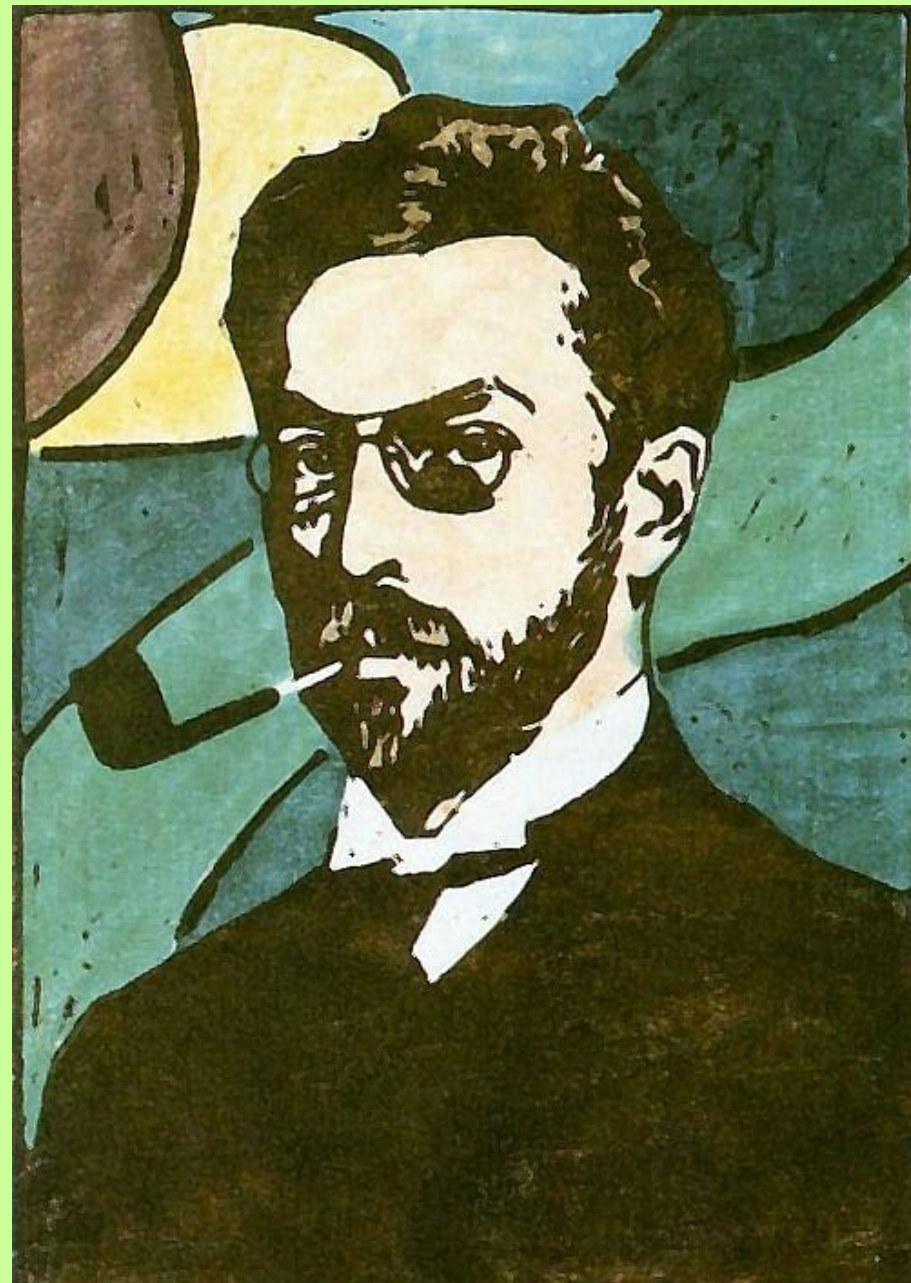
**Василий Васильевич
Кандинский
1866-1944**

Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путём борьбы и среди этой борьбы миров между собой создать новый мир, который зовётся произведением. Каждое произведение возникает и технически так, как возник космос – оно проходит путём катастроф, подобных хаотическому рёву оркестра, выливающегося в конце концов в симфонию, имя которой – музыка сфер. Создание произведения есть мироздание.

В. В. Кандинский

Абстрактное искусство – тяжелейшее из искусств. Здесь необходимо прекрасно рисовать, обладать обострённым чувством композиции и цвета, и, самое главное, быть настоящим поэтом.

В. В. Кандинский



**Габриэла Мюнтер. Портрет
В. В Кандинского. 1906**

«Абстрактная живопись составляет «кожу» природы, но не уходит от её законов, – писал Кандинский. – Одухотворение материи, поиск возможности передать живописью «музыку сфер», создание «абсолютного искусства», построенного на принципах синтеза всех важнейших искусств и предназначенного будущему», – в этих словах художника обозначено направление развития искусства XX века, ориентированного на философское и интеллектуальное восприятие.

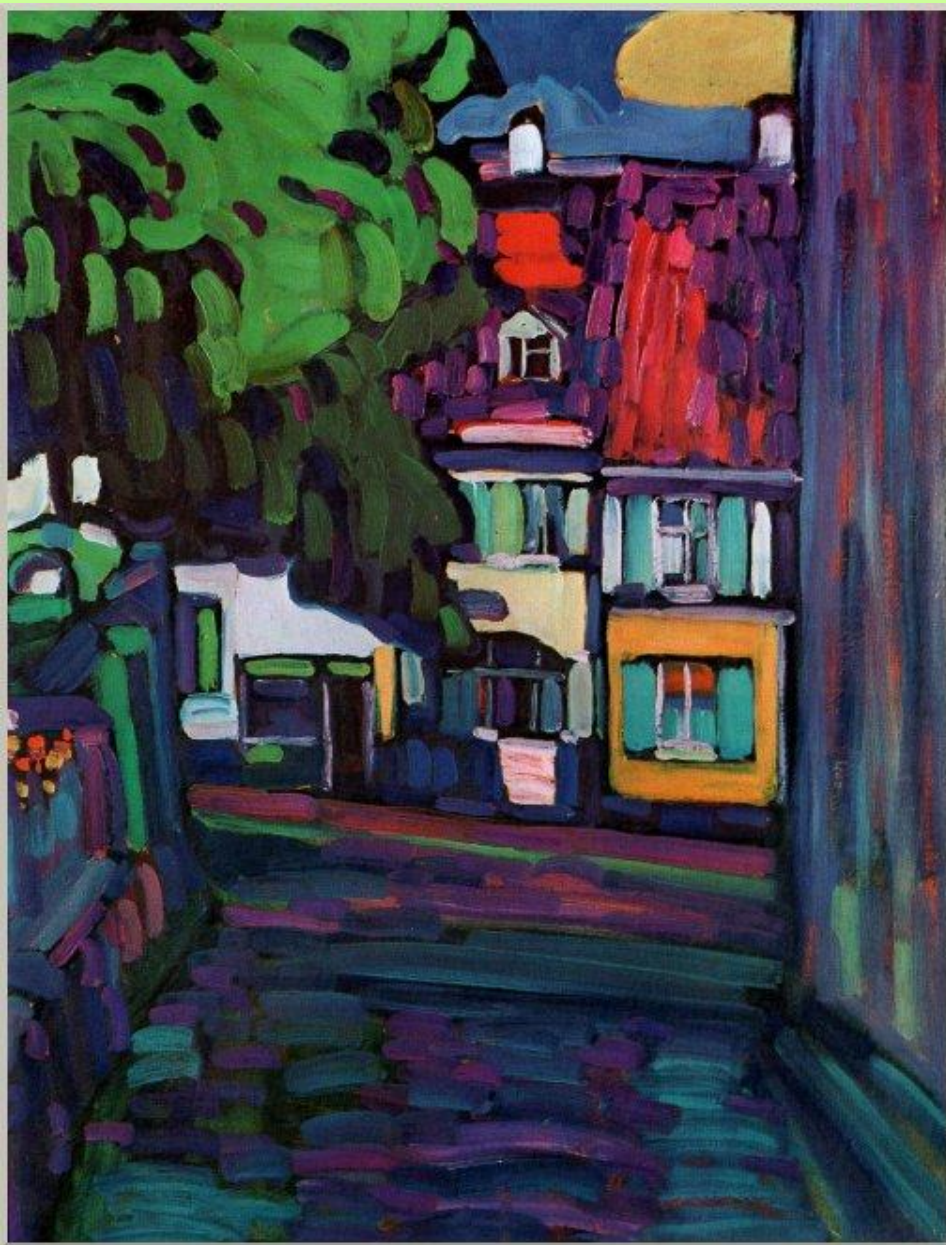
В. В. Кандинский родился в Москве 16 декабря 1866 года в семье успешного коммерсанта. С детских лет он хорошо говорил по-немецки (бабушка по материнской линии была немкой), мог по памяти воспроизводить картины, а к восьми годам великолепно играл на виолончели и фортепиано. Василий Кандинский окончил Московский университет в 1893 г. и был оставлен, по рекомендации профессора А. И. Чупрова, на кафедре политической экономики и статистики. В 1896 г. Василий Васильевич, неожиданно для всех, решил оставить занятия наукой и стать художником.

Он выехал в Германию и поступил в престижную частную школу югославского художника Антона Ажбе, где получали художественное образование известные русские художники: И. Грабарь, Д. Кардовский, А. Явленский, М. Верёвкина. В 1900 г. Кандинский продолжил образование в Мюнхенской Академии художеств в классе «первого рисовальщика» Германии Ф. фон Штука.

В 1901 г. Кандинский основал в Мюнхене художественное общество «Фаланга», преподавал рисунок и живопись в школе при этом обществе.



В. В. Кандинский
Портрет Габриэлы Мюнтер

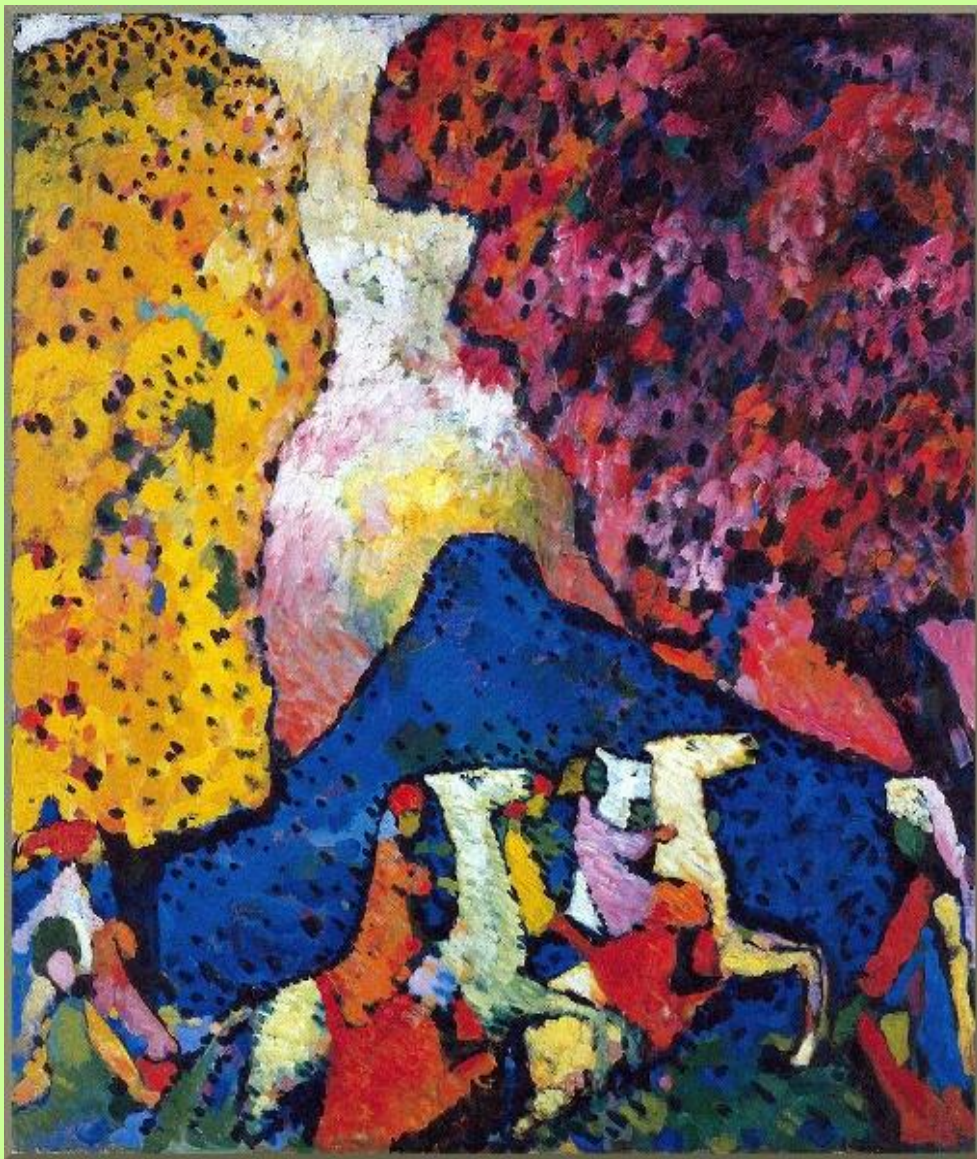


**В. В. Кандинский. Мурнау. 1908.
Галерея Леонарда Хаттона. Нью-Йорк**

В этот период Кандинский познакомился с молодой художницей Габриэль Мюнтер. В 1903 г. они вместе путешествовали по Европе, занимаясь живописью. Вернувшись в Баварию, поселились в маленьком городке Мурнау под Мюнхеном. В начале 1909 г. в Мюнхене было организовано Новое художественное объединение во главе с Кандинским. Первая выставка объединения полностью провалилась. «Кривлянье, блеф, полное безумие», – таков был приговор посетителей.

«Говорить о мистери на языке мистери», – писал Кандинский в каталоге выставки «Нового мюнхенского художественного объединения» в 1910 г.

Работы художника этих лет построены на цветовых диссонансах. Игра цветовых пятен и линий постепенно вытесняет образы реальной действительности в произведениях художника. Кандинский признавался, «что его произведения предназначены не для немедленного восприятия, а для постепенной интерпретации скрытых, но опознаваемых форм».



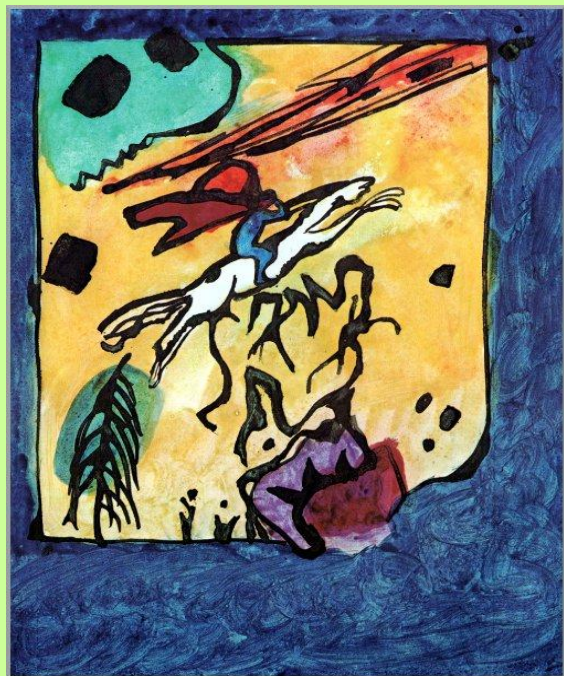
**В. В. Кандинский. Синяя гора. 1908.
Музей С. Гуггенхайма. Нью-Йорк**

В 1909—1910 гг. художник принимал участие в скандальных выставках В. А. Издебского, который сблизился с кружком Кандинского, работая в Мюнхене в 1905 г. На выставке «Второго Салона» Издебского было представлено около шестидесяти работ Кандинского. С гравюры художника была отпечатана афиша.

В каталоге выставки была опубликована статья Кандинского «О понимании искусства». Именно Салоны проложили дорогу к мировой славе Василия Кандинского.

В 1911 г. Кандинский организовал в Мюнхене сообщество художников «Синий всадник», в которое входили Франц Марк, Аугуст Маке, Давид Бурлюк и другие.

«Название Синий всадник» мы с Францем Марком придумали. Мы оба любили синий, Марк – лошадей, я – всадников. И название пришло само», – вспоминал Кандинский.



В. В. Кандинский.
Эскиз обложки
Альманаха «Синий
Всадник». 1911.

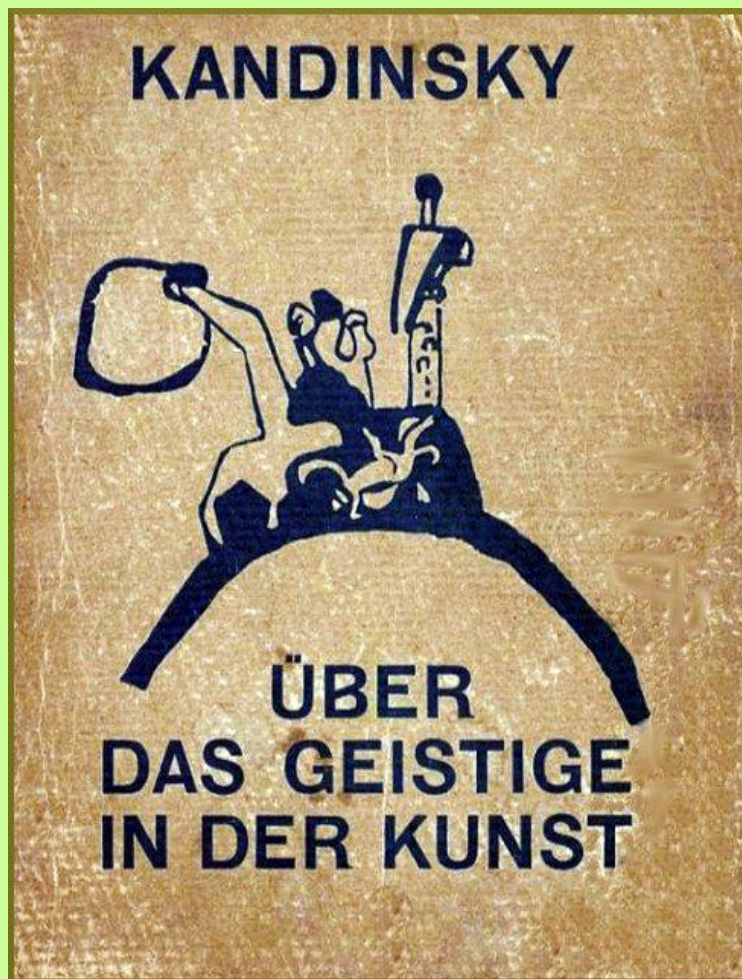
Статьи В. В. Кандинского в Альманахе «Синий всадник»:

В. К[андинский]. Эуген Калер (некролог)
В. Кандинский. К вопросу о форме
В. Кандинский. О сценической композиции
В. Кандинский. Жёлтый звук. Сценическая композиция

Художники «Синего всадника» издавали одноимённый альманах и организовывали выставки объединения.



Обложка Альманаха
«Синий Всадник». 1912.



**Обложка книги
В. В. Кандинского
«О духовном в искусстве».
Мюнхен. 1911**

Весь мюнхенский период (1896 – 1914) жизни Кандинского – один из наиболее интересных. Здесь сформировались основные теоретические принципы художника в области беспредметного искусства. Здесь в 1910 г. была написана знаменитая книга «О духовном в искусстве» на немецком языке.

По своему содержанию эта работа была совершенно необычной для того времени, и найти издателя было трудно. Немецкий издатель Райнхард Пипер после некоторых колебаний взял на себя риск издания этой книги в Мюнхене в декабре 1911 г.

Успех книги был огромный, и в течение первого же года вышли ещё три её издания. Об этой работе говорили, как о новом Евангелии в жизни искусства. В ней Кандинский сформулировал основные эстетические и художественные принципы, рассматривающие искусство в качестве наиболее важной части духовного развития человека, «как движение вперёд и ввысь; это движение сложное, но определённое и переводимое в простое. Оно есть движение познания».

Предмет, по мнению Кандинского, необходимо освободить от внешней, материальной формы, «сосредоточиться на внутренне существенном, уловить сокровенную духовную жизнь» и отразить её в своём произведении.



**В. В. Кандинский. Святой Георгий.
1911. Русский музей.
Санкт -Петербург**

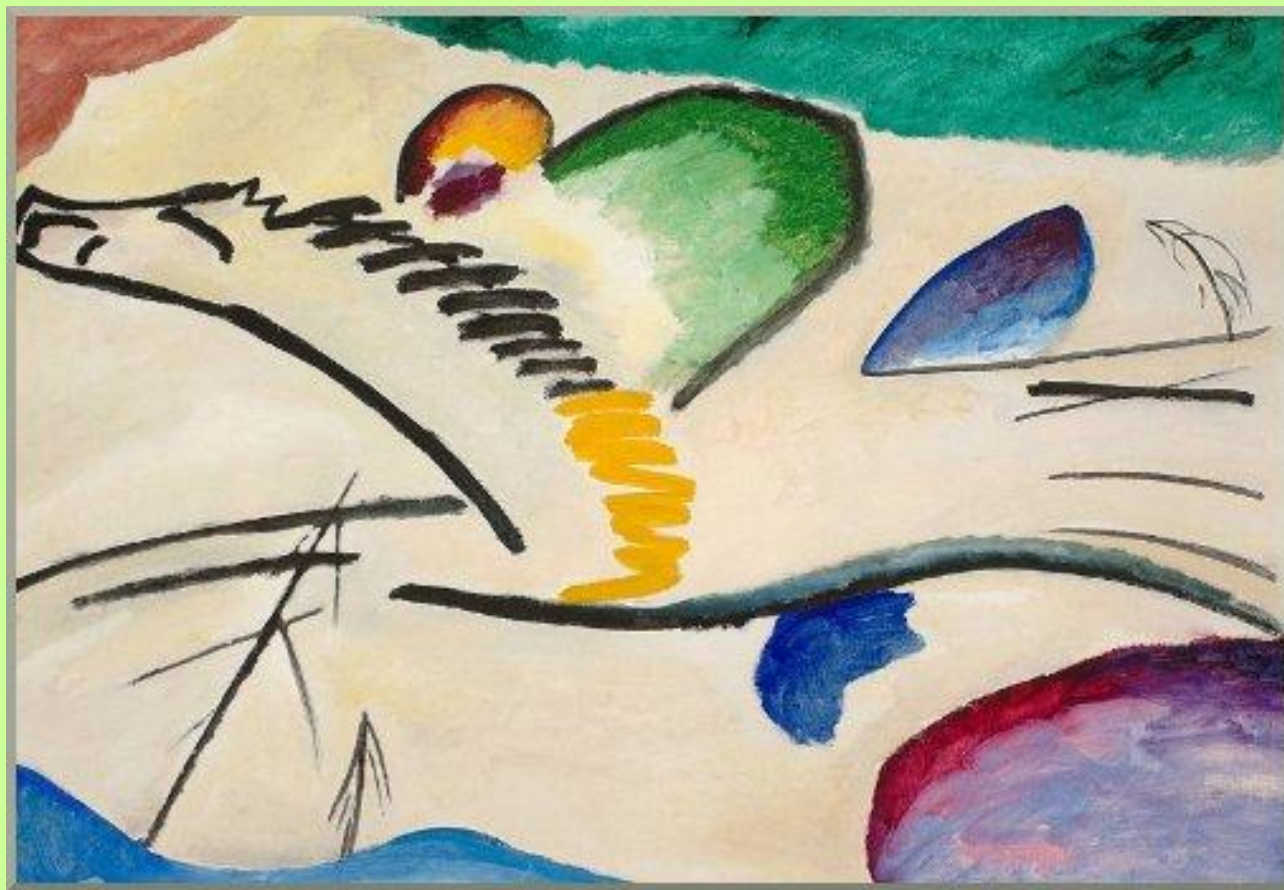
Кандинский считал, что сокровенный внутренний смысл полнее всего может выразиться в абстрактной живописи, состоящей из формы, линии и цвета – первоэлементов изобразительного языка, и их психофизического воздействия на человека. «Форма есть внешнее выражение внутреннего содержания», – отмечал художник.

В России впервые книга «О духовном в искусстве» была опубликована в апреле 1914 г. в «Трудах Всероссийского съезда художников в Петербурге 29-31 декабря 1911 г.». Книга перевернула все устоявшиеся представления, став первым теоретическим обоснованием абстракционизма. Перспективу развития абстрактного творчества Кандинский связывал с наступлением новой духовной атмосферы. Кандинский и Марк, Клее, и Маке – участники объединения «Синий всадник» (1911-1912) – рассматривали искусство как средство духовно-религиозного обновления и государства, и экономики, и промышленности. Эра духовного в искусстве, в представлении Кандинского, выражается в повороте искусства от внешнего к внутреннему. «Духовному и внутреннему, как особой сфере познания, соответствует в искусстве тенденция к дематериализации предметного мира, освобождение от иллюзорного и узнаваемого изображения» – всего того, что Кандинский обозначал «внешнее».

В это время были созданы первые беспредметные работы Кандинского: композиция «Лирическое» и «Святой Георгий».

В размытых пятнах «Святого Георгия» можно увидеть коня, меч Св. Георгия. Основная композиционная линия – диагональ, делит картину на две части, голова Георгия – часть лба и волосы, видимые из-за щита, сам щит.

Кандинский объяснял появление абстрактной живописи не полным отвлечением её от природы, не фантазией художника, а комбинацией замаскированных образов, содержание которых можно выявить только постепенно. «Отсутствие внешней видимой связи означает наличие «законспирированной» внутренней», – отмечал художник.



**В. В. Кандинский.
Лирическое. 1911.
Музей Боймансаван
Бёнингена. Роттердам**

2 января 1911 года в Мюнхене состоялся концерт Арнольда Шёнберга, который считается историческим. Атональная музыка вызвала скандал в зале. Среди слушателей оказался Кандинский, которому новая музыка открыла глаза. Потрясённому скандалом композитору он написал письмо, с которого началась их дружба, позже – картину «Впечатление III. Концерт».



В. В. Кандинский.
«Впечатление III. Концерт» 1911.
Городская галерея Ленбаха, Мюнхен

Жёлтый и чёрный цвета, подчеркнутые белым, доминируют в картине. В центре картины – жёлтый цвет, который разворачивается расплывающимся широким пятном, заполняя всё поле картины. Чёрная область – это схематическое представление рояля, цветные формы слева, обрамлённые чёрным, – слушатели на концерте.

Но главное значение в картине имеет жёлтый цвет звука, напоминающий концертный холл и делающий картину звучащей как симфония.

В книге «О духовном в искусстве» Кандинский сопоставляет звук и цвет, проводит аналогии между оттенками красок и звучанием определенных инструментов: жёлтый цвет ассоциируется у него со звуком трубы или фанфар, оранжевый – это альт или «альтовый голос», красный – труба или барабан, фиолетовый – фагот, синий – виолончель.

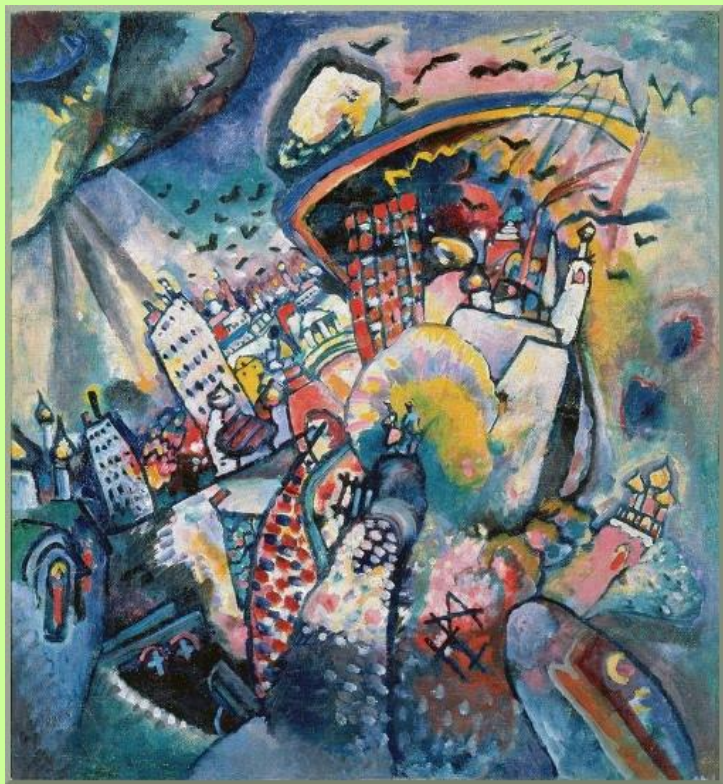
Картины Кандинского часто вызывают музыкальные ассоциации. «Музыка наименее материальное искусство. Она не нуждается в изображении явлений природы. Она использует звуки для выражения душевной жизни... и для создания своеобразной жизни музыки тонов. Художник же, обращаясь к музыке, старается перевести её на язык живописи. В конечном итоге, мы приходим к объединению сил различных видов искусства», – писал Кандинский.

Шёнберг и Кандинский в своём творчестве во многом были близки. Они одновременно работали над синтетическими театральными произведениями – «Счастливая рука» и «Жёлтый звук», объединяющими слово, музыку, движение и живопись.

К моменту возвращения в Россию в 1914 году Кандинский стал известным в Европе художником, основателем нового направления в живописи – так называемого беспредметного искусства.

С 1914 по 1917 гг. Василий Кандинский активно участвовал в художественной жизни предреволюционной России наряду с А. Н. Бенуа, И. И. Бродским, М. А. Врубелем, А. Я. Головиным, Б. М. Кустодиевым, Е. Е. Лансере, П. П. Кончаловским, И. И. Машковым, представляя свои работы на выставках «Нового общества художников», просуществовавшего с 1903 по 1917 гг.

На революционные события в России художник откликнулся яркой и оптимистичной картиной «Москва» (1916). В июле 1918 г. художник стал сотрудником отдела искусств Наркомпроса. Основной его задачей были: налаживание государственного художественного образования и поддержание постоянных связей с художественными центрами мира.



В 1920 г. Кандинский стал сотрудником Института художественной культуры (ИНХУК), в отделе изобразительных искусств Наркомпроса. Кандинский стремился соединить художников с учёными, посещая со своими сотрудниками институты физики и психологии для совместного исследования цветомузыки, пространства и времени в их художественном смысле. Он был утверждён заведующим физико-психологического отделения ГАХН (Государственной Академии художественных наук). В самом названии этого отделения не было ничего от искусства, главным было то, что науку об искусстве необходимо было строить с помощью объективного и по возможности близкого к точным наукам, экспериментального исследования. Широкую известность получило экспериментальное исследование сотрудницы Кандинского С. Н. Беляевой-Экземплярской «Об иллюзии выступающих вперёд цветов», научно подтверждающее теорию цвета, разработанную художником.

В. В. Кандинский. Москва. 1916. ГТГ

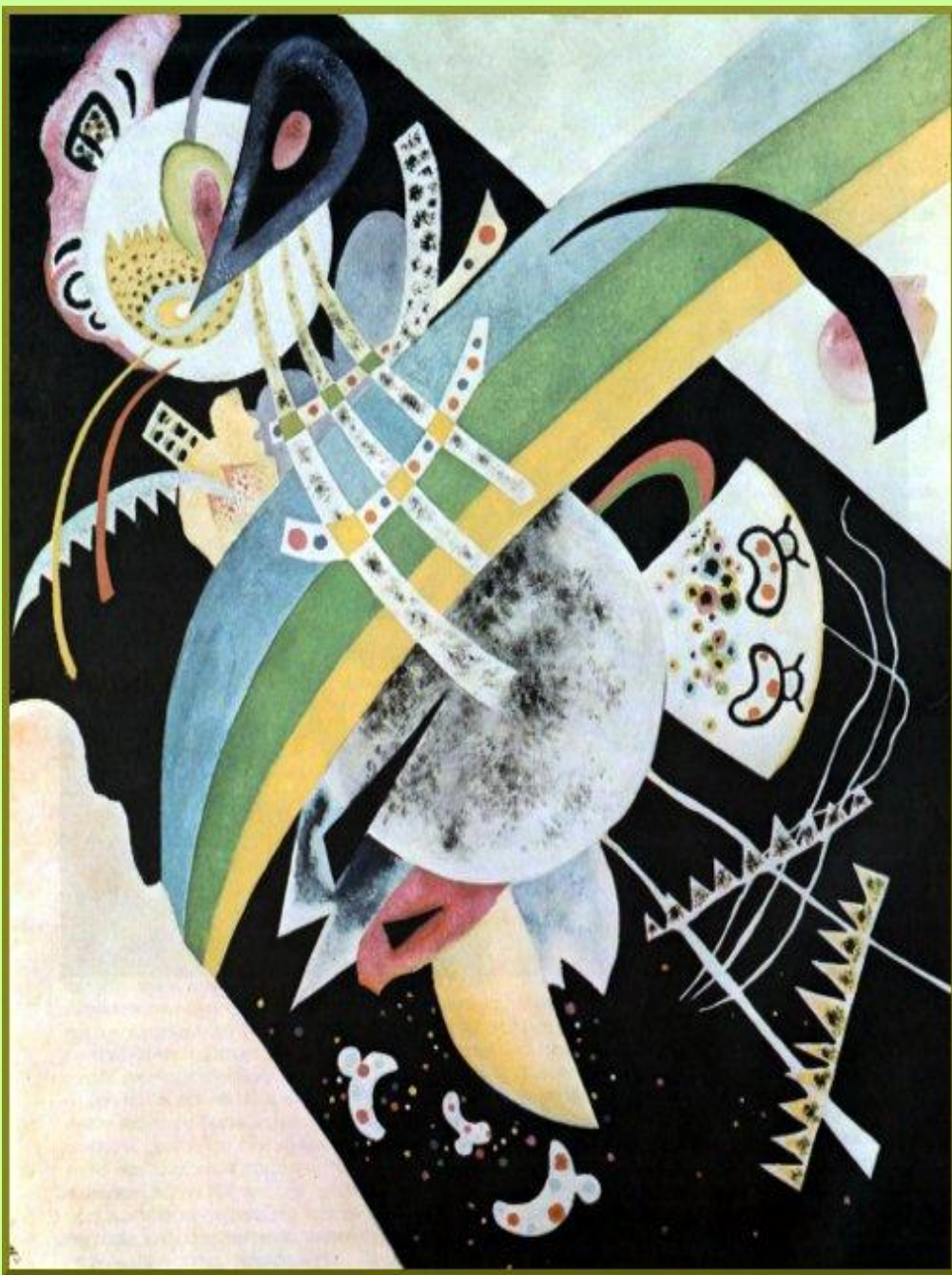


**В сером. 1919. Париж.
Национальный музей
современного искусства.
Центр Жоржа Помпиду**

Научные исследования не мешали Кандинскому оставаться художником, о чём говорят его работы этого времени. «В сером» (1919), где краски самых различных форм в светло-дымчатом окружении напоминают толпу, «Белая черта» (1920), «где цветовые формы как бы под давлением наступающего из углов коричневого стягиваются в организованные группы». «Красное пятно» (1921) «звучит пафосом надежды на достижение гармонии и ясности в окружении неизведанных противоречивых сил», «Круги в чёрном» (1921) – «выступает тема тревоги и разлада цветовых форм».

В декабре 1921 г. ГАХН делегировала Кандинского в Германию для «установления постоянных связей с учреждениями и лицами художественного значения». Так Кандинский в июне 1922 г. стал сотрудником Баухауза, известного в Европе учебно-исследовательского центра по дизайну.

В декабре 1926 г. художник был утверждён членом-корреспондентом ГАХН.



В. В. Кандинский.
Круги в чёрном. 1921.
Музей С. Гуггенхайма.
Нью-Йорк

На западе широко известны биографическая книга Кандинского «Текст художника. Ступени» (1918) и его знаменитое исследование «Точка и линия на плоскости» (1926), о формах в абстрактном творчестве – круге, квадрате, треугольнике, оказавшие влияние на разных художников, в том числе на Малевича. Он считал, что задача художника заключается в отражении собственных эмоций и чувств. Эти внутренние ощущения, которые можно было бы определить как галлюцинации, необходимо уметь испытывать или искусственно в себе вызывать. Не случайно Кандинский серьезно увлекался учением Блаватской, изучал шаманские практики. Он считал, что абстрагирование – один из основных способов мышления, которое в крайнем выражении ведёт к абстракционизму.



**В. В. Кандинский. Наступление
Коричневого. 1933.
Центр Жоржа Помпиду. Париж**

В 1933 г. Баухауз был закрыт фашистами. Искусство Кандинского причислили к «дегенеративному искусству».

В это время им была написана картина «Наступление коричневого», в которой звучит откровенно выраженный политический мотив.

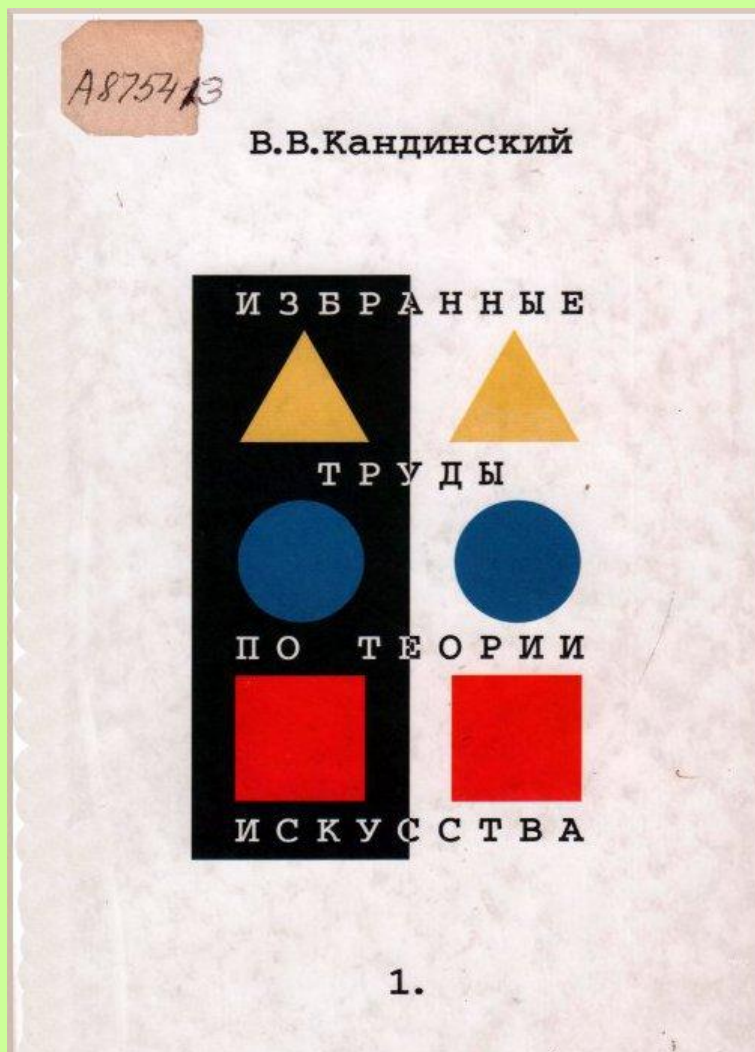
Художник вынужден был покинуть Германию и до конца своих дней жил во Франции. Он оставил около 600 живописных работ и более 100 трудов, затрагивающих ключевые моменты общего развития художественной культуры.

«Во всей жизни (а значит, и в искусстве) важна безупречная цель... Искусство в целом не есть бессмысленное созидание произведений, расплывающихся в пустоте, а целеустремлённая сила», — писал Кандинский.



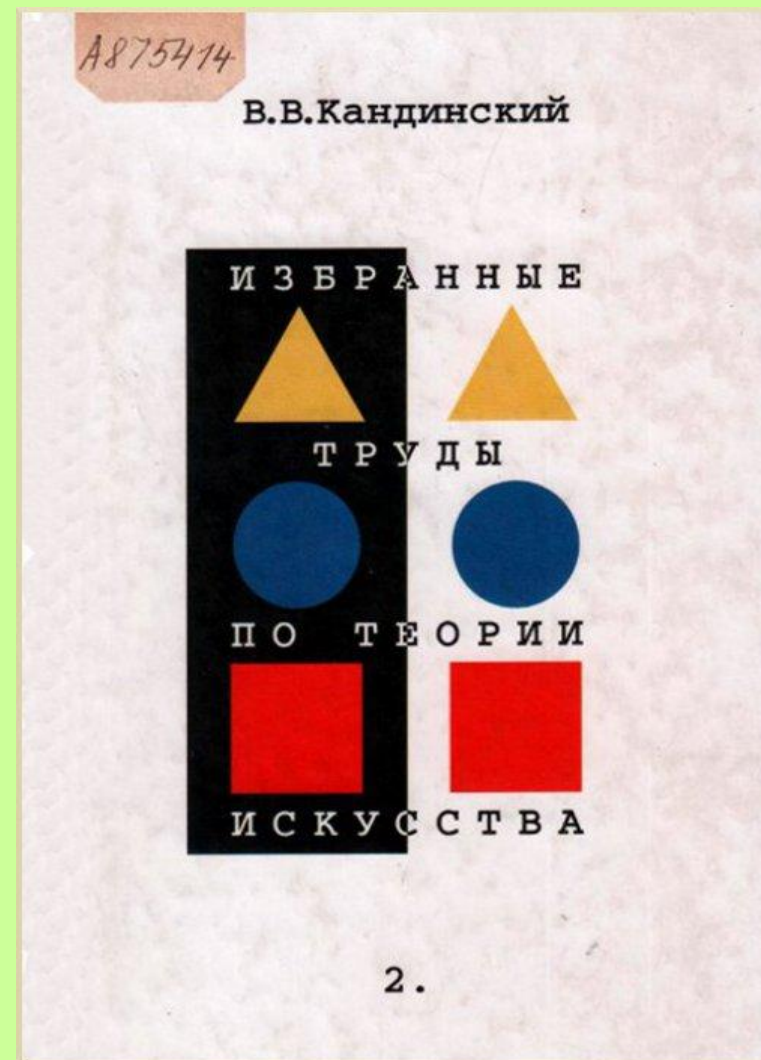
**В. В. Кандинский. Доминирующее. 1936.
Музей С. Гуггенхайма. Нью-Йорк**

Авангард обычно привлекает и оглушает. Это искусство можно любить и не любить, принимать и не принимать, но идеи Кандинского о духовном в искусстве, о синтезе искусства и науки в процессе познания основ бытия звучат по-прежнему значительно и увлекательно.



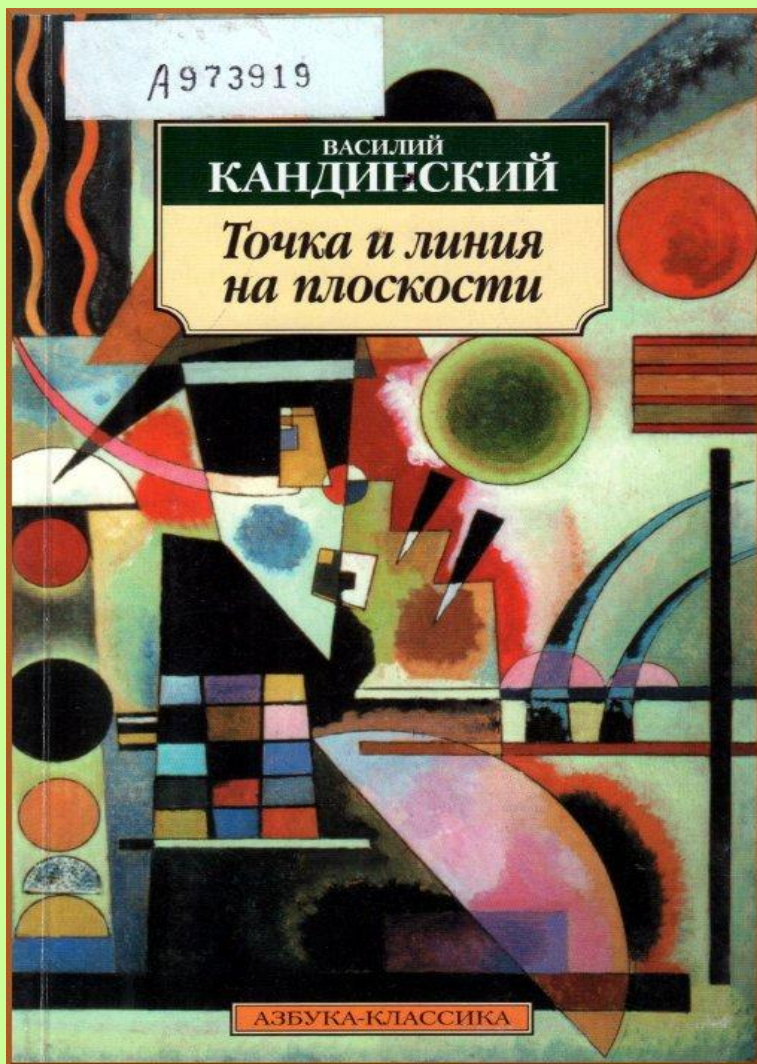
A 875413

Кандинский, В. В. Избранные труды по теории искусства : в 2 томах. Т. 1 : 1901—1914 / В. В. Кандинский. — Москва : Гилея, 2001. — 390 с. -ISBN 5-87987-014-6. — ISBN 5-87987-017-0. — Текст : непосредственный.



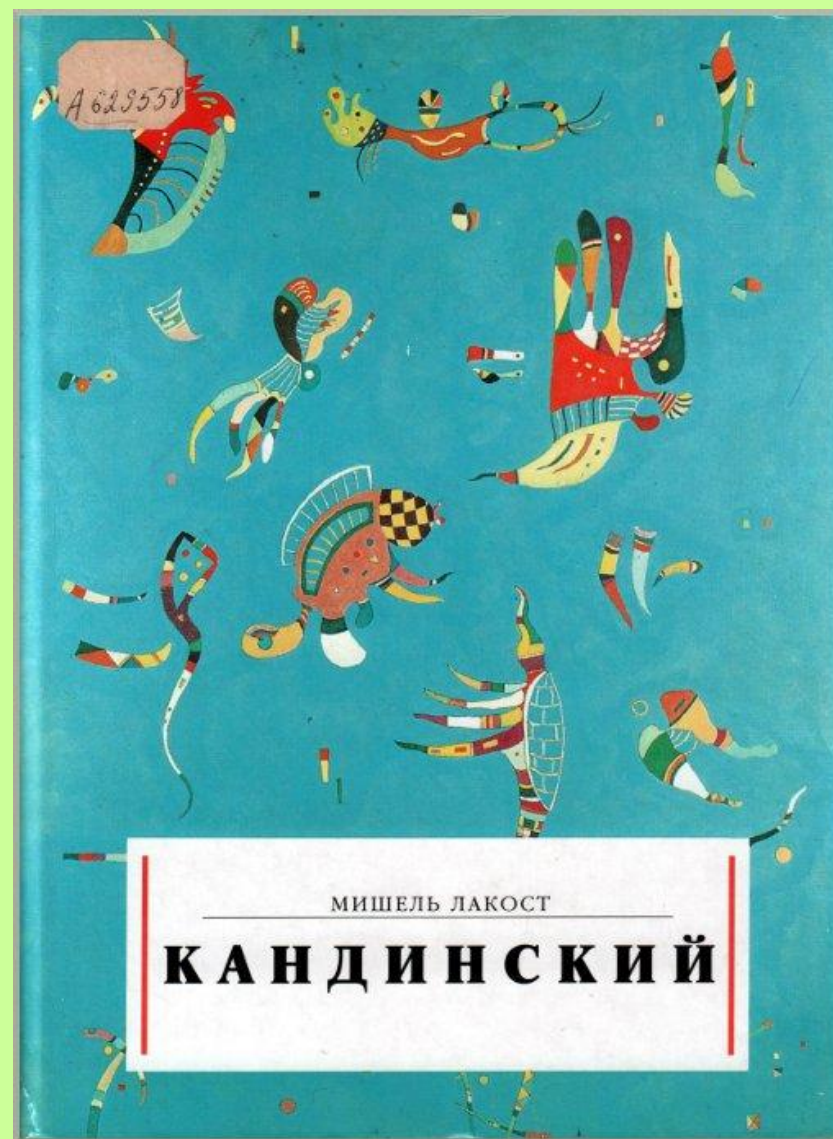
A 875414

Кандинский, В. В. Избранные труды по теории искусства : в 2 томах. Т. 2 : 1918—1938 / В. В. Кандинский. — Москва : Гилея, 2001. — 342 с. — ISBN 5-87987-014-6. — ISBN 5-87987-018-9. — Текст : непосредственный.



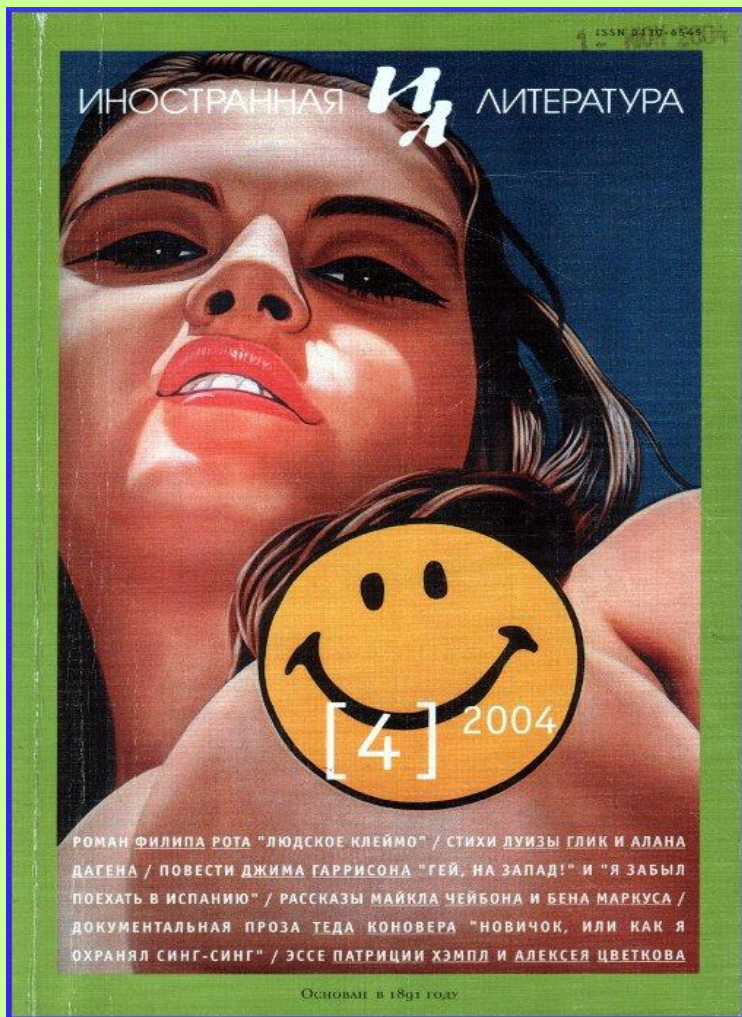
А 973919

Кандинский, В. В. Точка и линия на плоскости / В. В. Кандинский; перевод с немецкого Е. Козиной. – Санкт-Петербург : Азбука-Классика, 2006. – 236 с. : ил. – ISBN 5-352-00717-0. – Текст : непосредственный.

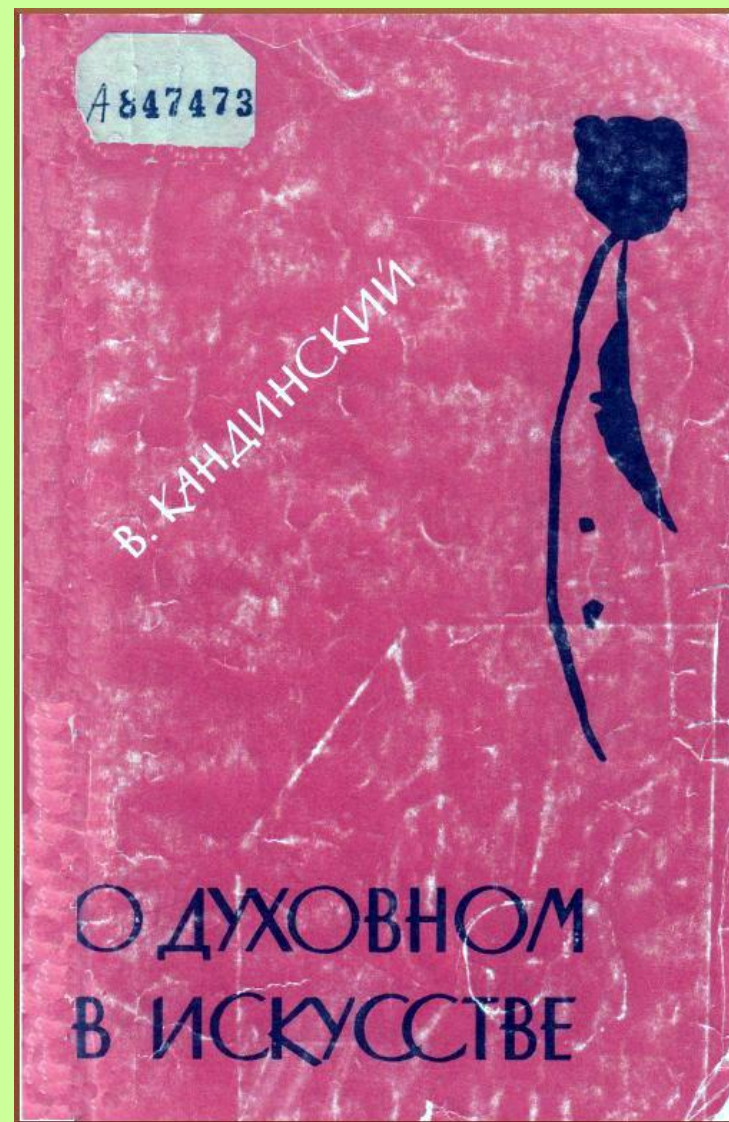


А 629558

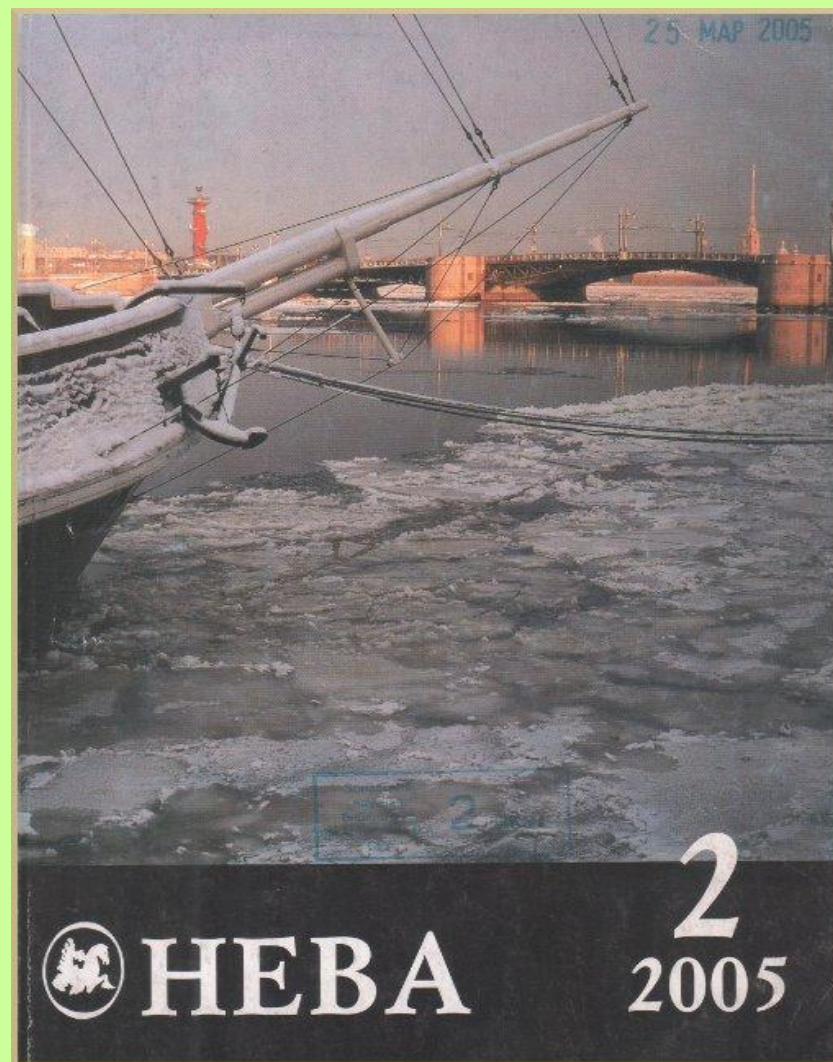
Лакост, М. Кандинский / М. Лакост ; перевод Л. И. Труашвили. – Москва : Слово, 1995. – 96 с. : ил. – ISBN 5-85050-057-х. – Текст : непосредственный.



Генис, А. Две выставки / А. Генис. – Текст : непосредственный // Иностранная литература. – 2004. – № 4. – С. 263-267. – ISSN 0130-6545.

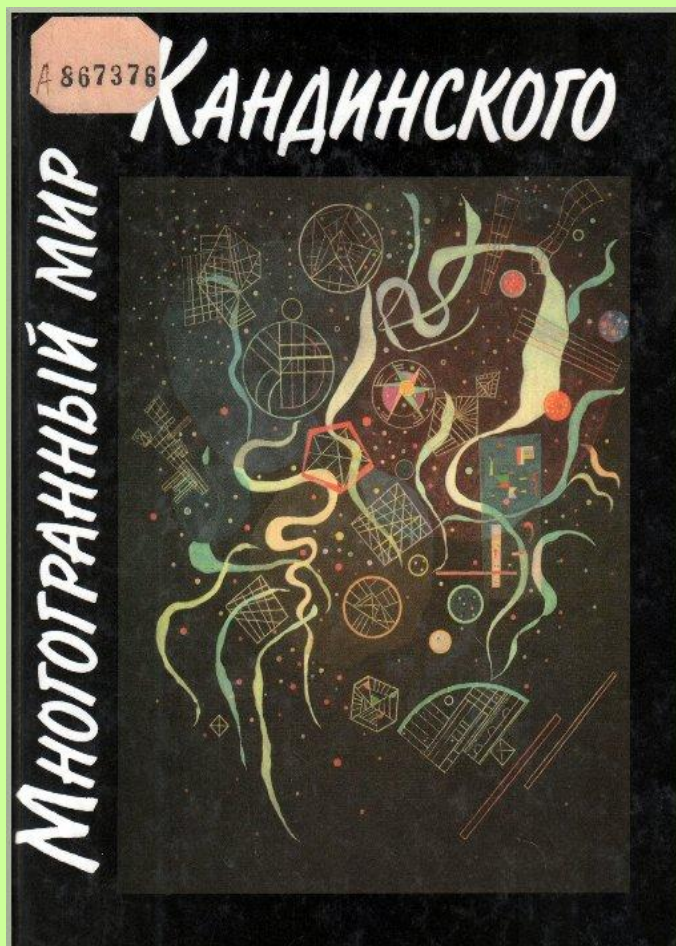


А 847473
Кандинский, В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский – Москва : Архимед, 1992. – 110 с. : ил. – Текст : непосредственный.



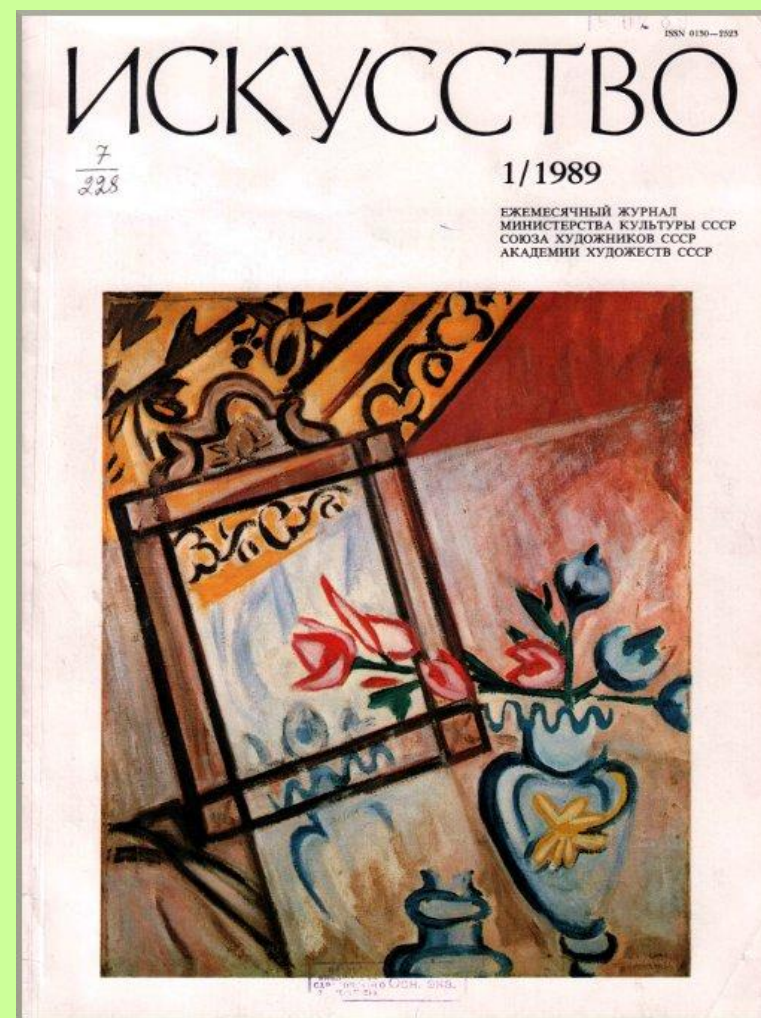
А 493670
Лушкин, И. П. Говорить о
мистерии на языке мистерии /
И. П. Лушкин. – Москва : Знание,
1991. – 64 с. : ил. – ISBN 5-07-
001941-4. – Текст : непосред-
ственный.

Левенгарц, В. Пространство
художника: Василий Кандинский
«Звучание цвета 1900—1921» / В. Ле-
венгарц. – Текст : непосредственный
// Нева. - 2005. - № 2. – С. 274-276. –
ISSN 0130-3741.

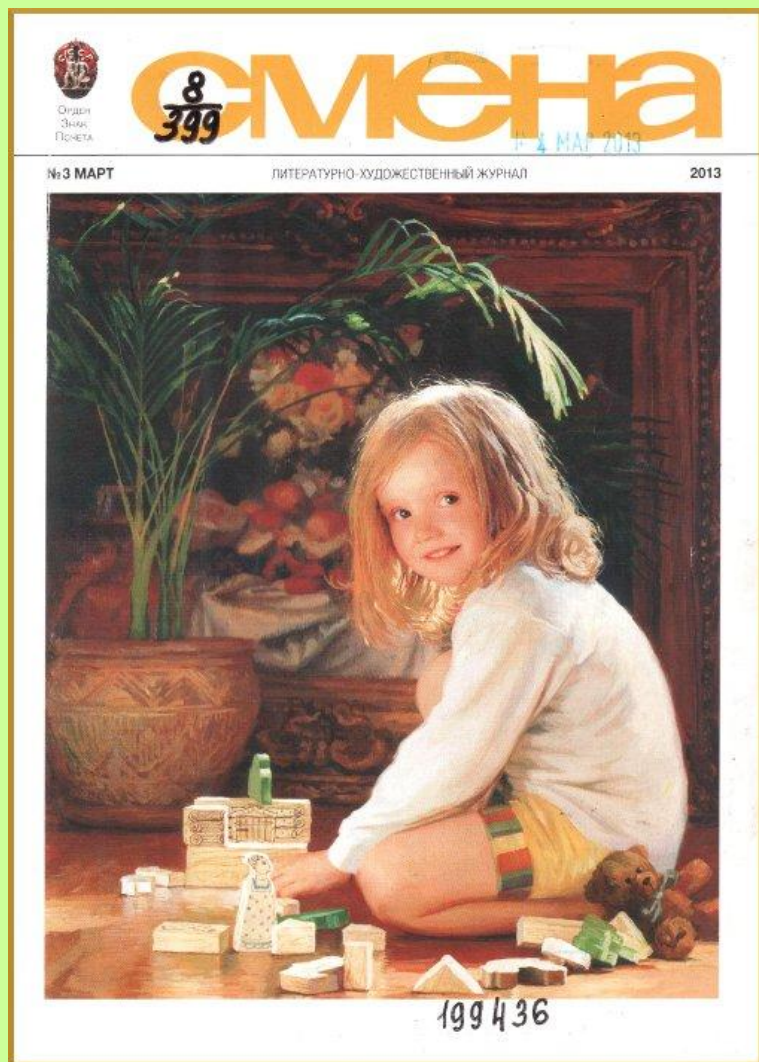


А867376

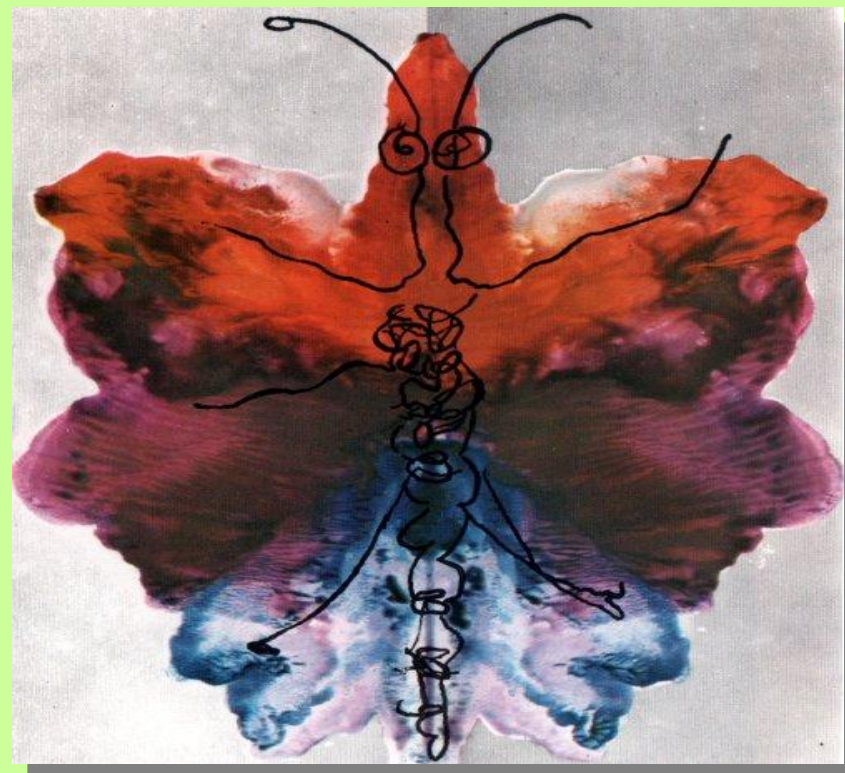
Многогранный мир Кандинского. Статьи, посвящённые основным проблемам творчества и художественного наследия В. В. Кандинского / Н. Б Автономова, Д. В. Сарабьянов, В. С. Турчин. — Москва : Наука, 1998. — 208 с., ил. — ISBN 5-02-011684-х. — Текст : непосредственный.



Мигунов, А. На рубеже искусства и науки / А. Мигунов, Т. Перцева. — Текст : непосредственный // Искусство. — 1989. — № 1. — С. 30-36 : ил. — ISSN 0130-2523.



Опимах, И. Габриэла Мюнтер
и Василий Кандинский / И. Опимах.
– Текст : непосредственный // *Смена*. – 2013. – № 3. – С. 76-78 :
ил.



За изданиями, представленными на
выставке, приглашаем
в Зональную научную библиотеку
имени В. А. Артисевич

© Прокопенко, А. П., 2020