

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

г. Москва

ТВОРЧЕСТВО В.В. КАНДИНСКОГО - СВИДЕТЕЛЯ РЕВОЛЮЦИЙ И ВОЙН

Аннотация. И в искусстве, и в жизни Кандинскому пришлось испытать немало. Он пережил войны и революции, он лицом к лицу столкнулся с диктаторскими режимами, считавшими его человеком, подрывающим основы общества, а его искусство - «дегенеративным», а это было просто новое искусство.

Ключевые слова: В.В. Кандинский, творчество, свидетель, революции, войны, диктаторские режимы, «дегенеративное» искусство, новое искусство, абстрактная живопись.

Василий Васильевич Кандинский родился в Москве 4 декабря 1866 года в обеспеченной культурной семье. Его родители с ранних лет поддерживали интерес сына к искусству, но в будущем видели его юристом. Василий согласился с их волей и блестяще окончил юридический факультет Московского университета, где и остался преподавать. В 1895 году он посетил московскую выставку французских импрессионистов и был ошеломлен «Стогами» Моне. Спустя некоторое время Кандинский оставил университет и уехал в Мюнхен обучаться живописи. Мюнхен он выбрал сознательно. Столица Баварии считалась тогда одним из центров европейского искусства. В 1892 году, за четыре года до приезда Кандинского, здесь возник Сецессион -

модернистское объединение художников, отвергавших академические доктрины (среди участников были, в частности, Франц фон Штук и Арнольд Бёклин). В Мюнхене Кандинский проучился два года в престижной частной школе югославского художника Антона Ашбе, не слишком, усердствуя в занятиях, а большей частью занимаясь творчеством. Уже в первых импрессионистских пейзажах Кандинского цвет играет гораздо более существенную роль, нежели форма. Потом он стал учеником знаменитого Франца фон Штука. Мастер был доволен своим учеником, но считал его палитру слишком яркой. Выполняя его требования, Кандинский целый год писал исключительно в черно-белой гамме, «изучая форму, как таковую». От четырех лет, проведенных им в Мюнхене, не осталось никаких следов - ни картин, ни рисунков, ни даже набросков. Были ли они утеряны или преднамеренно уничтожены Кандинским, остается загадкой до сих пор. Закончив учебу, тридцатипятилетний художник основал ассоциацию художников-авангардистов, названную им «Фалангой». На первой выставке этой группы, состоявшейся в 1901 году в Берлине, были представлены как исповедники немецкого «югендстиля», так и художники-импрессионисты. Все это сделало Кандинского одним из лидеров мюнхенского братства художников. В это же время Кандинский познакомился с молодой художницей Габриэлой Мюнтер. В 1903 году он расстался со своей женой и уехал из Мюнхена вместе с Габриэлой. Следующие пять лет они путешествовали по Европе, занимаясь живописью и участвуя в выставках. В 1908 году Кандинский и Габриэла вернулись в Мюнхен. Любопытно, что поселились они буквально в двух шагах от студии Пауля Клее. По иронии судьбы, оба художника едва раскланивались при встрече, не подозревая о том, что спустя десять лет станут ближайшими единомышленниками и будут вместе работать в «Баухаузе». Следующие шесть лет, проведенных в Мюнхене и Мурнау (городок у подножия Баварских Альп, где Габриэла купила дом), оказались самым продуктивным периодом в жизни

Кандинского. Он работал запоем, постепенно отказываясь от конкретных изображений в пользу полуабстрактных композиций. В 1910 году художник создал первую серию картин, последовательно проводящих принципы абстракционизма, и написал легендарный теоретический труд «О духовном в искусстве», где сформулировал свои идеи, касающиеся неконкретной живописи, психологической силы чистого цвета и связи между живописью и музыкой. В следующем, 1911 году, Кандинский вместе со своим художником Францем Марком, организовал группу «Синий всадник». По словам самого художника, «акцент делался на выявлении ассоциативных свойств цвета, линии и композиции, а привлекаются при этом столь различные источники, как романтическая теория цвета Гете и Филиппа Рунге, «югендстиль» и теософия Рудольфа Штайнера». Вышла, действительно, гремучая смесь. Группа успела провести всего две выставки, но и этого оказалось достаточно, чтобы круги по воде расходились еще очень долго. В 1912 году в Берлине у Кандинского состоялась первая персональная выставка. Публика не приняла работы художника, чем повергла его в глубокое уныние. С первыми залпами мировой войны он был вынужден покинуть Германию. 3 августа 1914 года они с Габриэлой переехали в Швейцарию, где Кандинский приступил к работе над книгой о «точки и линии». К ноябрю, когда стало ясно, что совместная жизнь начинает тяготить их, Кандинский и Габриэла решили расстаться. Габриэла вернулась в Мюнхен, а Кандинский поехал в Москву. Насколько труден был этот период для художника, говорит то, что два года он почти не писал (за исключением нескольких рисунков, этюдов и гравюр на дереве). Осенью 1916 года Кандинский увлекся Ниной Андреевской, дочерью русского генерала. Он женился на ней в феврале следующего года. В 1917 году политика вновь вмешалась в жизнь Кандинского, круто изменив ее. После смерти отца он получил солидное наследство и мог не думать о деньгах, но большевики, пришедшие к власти, конфисковали все имущество, и Кандинский впервые в

жизни остался без куска хлеба. Художник был близок к отчаянию. Нина сумела зажечь мужа своим энтузиазмом. Весной 1918 года он стал работать в Наркомате просвещения, возглавив секцию театра и кино. В следующем году его пригласили на профессорскую должность в Московский университет. Тогда же Кандинский организовал Институт художественной культуры. За три последующих года он добился открытия двадцати двух новых художественных галерей в России. При этом он еще умудрялся писать - впрочем, временами его заставляла это делать элементарная нужда. Кандинский искренне пытался ужиться с марксистским государством, но к 1921 году бесплодность этих попыток стала очевидна. Абстрактное искусство объявили упадочническим, а сам художник получил ярлык «приспешника буржуазии». Впору было опустить руки, но как раз в это время Вальтер Гропиус пригласил Кандинского преподавать в новой школе искусств «Баухауз», открытой в Веймаре. Предложение было немедленно принято. Василий и Нина Кандинские прибыли в Веймар в 1922 году. Здесь художника никто не стеснял в выборе программы; он, с головой окунувшись в работу, приступил к чтению курса по «изучению художественных возможностей формы». У «Баухауза» была трудная судьба. Еще до прибытия Кандинских в Веймар, школа стала мишенью для нападков ультраконсервативных сил, видевших в ней рассадник революционных идей. В 1924 году, после победы правых на местных выборах, школу пришлось закрыть. Гропиуса это не смутило, и он перевез школу в Дессау. В 1926 году у школы появилось новое здание. Кандинский преподавал в «Баухаузе», не забывая о творчестве. Между 1926 и 1933 годами он написал 259 картин маслом, 300 акварелей и ряд других работ, исполненных в другой технике. Даже в период «Баухауза» (1921-1933), когда в творчестве Кандинского преобладали строгие геометрические фигуры, художник добивался того, чтобы источник его абстрактного изображения оставался понятным зрителю. «Вверх» (1929) - классический образец такой живописи. Написанные маслом на картоне

геометрические фигуры и плоскости складываются в четкие очертания человеческого торса. Большое влияние на Кандинского оказали работы Пауля Клее. Некоторые специалисты вообще принимали «Вверх» за картину Клее. Хотя Клее и называл себя порой «учеником Кандинского», это скорее объясняется тринадцатилетней возрастной разницей, нежели действительным «ученичеством». В творчестве каждый из них шел своим путем. Кандинский был увлечен значением «точки, линии и плоскости», в то время, как Клее рассматривал эти элементы только как некий начальный набор, из которого в дальнейшем «вырастает картина». В «Точках на дуге» (1927) он продолжает использовать геометрические формы - треугольники, круги, линии и прямоугольники, однако эта картина выглядит менее жесткой и фрагментарной. Отчасти это достигнуто за счет композиции, но еще в большей степени благодаря использованию более приглушенной палитры, смещенной к цветам, расположенным в одной части сектора. Но, как водится, всему хорошему рано или поздно приходит конец. В 1932 году под давлением местных нацистов «Баухаузу» вновь пришлось переезжать - на этот раз в окрестности Берлина. Берлинский период был самым кратковременным - в апреле 1933 года школа была окончательно закрыта. После прихода Гитлера к власти Кандинский почувствовал себя в Германии крайне неуютно. Нацисты, подобно большевикам, объявили абстракционизм «упадочническим» искусством. Из соображений личной безопасности художник с женой перебрались во Францию, поселившись в пригороде Парижа. Здесь Кандинский неустанно писал, надеясь на то, что его картины будут пользоваться спросом. Он отошел от строгих геометрических форм «баухаузовского периода», отдавая теперь предпочтение формам, названным им «биоморфными абстракциями». «Только лиловый» (1934), «Красный узел» (1936) - ранние образцы нового стиля Кандинского. Здесь еще присутствуют отдельные геометрические фигуры, но они явно вытесняются плавными органическими формами. Ко времени

написания «Небесно-голубого» (1940) Кандинский полностью отказался от использования геометрических фигур. Его живые формы, будто взятые из детского рисунка, свободно плывут по молочно-голубому фону картины. Увы, его мечтам не суждено было сбыться. Ни одна картинная галерея не проявляла интереса к его произведениям. Выжить художнику помогали лишь крохи, оставшиеся от его российского наследия. Несмотря на нищету, непонимание со стороны критики и пошатнувшееся здоровье, Кандинский сохранял творческую активность до своего последнего дня. Этим днем стало 13 декабря 1944 года. Таким образом, признанный пионером абстрактной живописи, Василий Кандинский оказал революционное воздействие на искусство XX века, открыв ему новый художественный язык. Кандинский изучал живопись в Мюнхене с 1896 по 1900 годы. До нас не дошло ни одной работы, относящейся к этому периоду, но из записей самого Кандинского следует, что в это время его манера оставалась традиционной и во многом ученической. Самые ранние сохранившиеся картины Кандинского относятся к периоду между 1900 и 1908 годами. Они пестры, как по стилю, так и по тематике, что, в общем, нормально для начинающих художников, только нащупывающих свой индивидуальный путь. Помимо картин, написанных маслом «под импрессионизм», Кандинский создал несколько работ по мотивам русского фольклора - в них он обратился к темпера. Уже сами их названия характерны, например, «Волжская песня». Это очень стилизованные произведения, в которых - из-за использования люминесцирующих красок на темном фоне - возникал эффект цветного витража. Причина их появления вполне ясна - давала о себе знать тоска по Родине. К тому же времени относится ряд гравюр на дереве - в них Кандинский осваивал технику, с которой познакомился, учась у Франца фон Штука. В этих гравюрах он ближе, чем где-либо, приближается к абстрактному изображению. Фигуры еще сохраняют конкретность очертаний, однако сведены к простым, плоским формам.

Список литературы

1. Художественная галерея: еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва: Де Агостини, 2005. – №29. – 32 с.
2. Филиппова О.Н. Творчество В.В. Кандинского (1866-1944), как одной из ключевых фигур в европейском искусстве XX века // Молодые вченый. – 2019. – № 11 (75). – С. 878-886.
3. Филиппова О.Н. Тема города в творчестве Василия Кандинского / Ольга Николаевна Филиппова // Искусство Евразии [Электронный журнал]. – 2020. – №1 (16). – С. 227-238. – URL: [https:// eurasia-art.ru](https://eurasia-art.ru) (Дата обращения: 18.08.2023).
4. Филиппова О.Н. Натюрморт в творчестве Поля Сезанна (1839-1906). – 2018. – №10 (62). – С. 495-500.

