

«...Я шел через экспрессионизм — в абстрактную живопись — медленно, через бесконечное множество попыток, через отчаяния, надежду, открытия».

В. КАНДИНСКИЙ.

В. КАНДИНСКИЙ почти не известен широкому кругу советских зрителей. Живописец, график, теоретик искусства, педагог, общественный деятель. Имя художника связано с зарождением абстракционизма. Он был его основоположником и теоретиком. Искусство Кандинского рождено XX веком, временем великих научных открытий, глубоких социальных потрясений и высокой духовности, временем, которое еще таит в себе много непостижимого. Не случайно личность художника, яркая самобытность его таланта, широта и новаторство теоретических открытий вот уже много лет привлекают внимание специалистов разных стран — искусствоведов, философов, эстетиков, психологов. — но и по сей день проблемы его творчества остаются не до конца раскрытыми.

Первая персональная выставка работ художника, открытая в Москве, в залах Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу, представляет возможность более глубокого и детального изучения его творчества, а главное, она впервые знакомит советского зрителя с произведениями В. Кандинского, раскрывая удивительно красочный мир его живописных импровизаций и композиций.

Творческое наследие Кандинского велико и разнообразно. Выставка открывает его первой картиной — «Одесский порт» (конец 1890-х годов) и завершается его последней работой — «Решительный порыв», созданной в 1944 году в Париже. В экспозицию включены произведения живописи, графики, живописи на стекле, предметы прикладного искусства из

музеев СССР и зарубежных коллекций — Городской галереи в Мюнхене, Музея Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке, Национального музея Центра Ж. Помпиду в Париже.

Кандинский родился в 1866 году в Москве. Но большую часть жизни провел вдали от Родины — в Германии и Франции. Свой путь профессионального живописца он начал поздно, в 30 лет. Успешно окончив юридический факультет Московского университета, вскоре решает посвятить себя живописи. Он едет в Мюнхен, где учится в частной школе А. Ашбе, а затем — в Королевской академии художеств у Ф. Штука. Его первые ученические работы, в основном пейзажи, широко показанные на выставке, исполнены в стиле импрессионистической и постимпрессионистической живописи.

На рубеже веков, когда Кандинский приехал в Мюнхен, определяющим направлением в художественной жизни Германии было движение Югендстиль, связанный с исканиями в области художественного синтеза, со стремлением к монументальной и декоративной форме. Кандинский окунулся в творческую атмосферу Мюнхена, стал активно работать в области прикладного искусства и графики. Он экспериментирует в глине, делает эскизы женских украшений, мебелиной фур-

нитуры, создает серию гравюр, объединяя их в своеобразные поэтические сборники-альбомы.

В 1901 году художник создал первое творческое объединение «Фаланга», которое за два года организовало двенадцать выставок современного искусства. Первая из них посвящалась Югендстилю. К ней живописец исполнил плакат, ныне экспонируемый в залах на Крымском валу. Образы Югендстиля органично сочетаются в нем с русскими мотивами, напоминающими произведения В. Васнецова, И. Билибина. Русские истоки сильны в творчестве Кандинского, особенно в ранний период. В некоторых произведениях можно почувствовать настроения, близкие мастерам «Мира искусства». В картинах художника появляются дамы в кринолинах, галантные кавалеры, звучат отголоски национально-романтических поисков — возникают образы русских красавиц, старинные города с золотыми куполами церквей и крепостными башнями, рождается поэтический мир сказки не только в сюжете, в образах, но и в самой форме исполнения.

После длительного путешествия (с 1904 по 1908 год) по странам Европы и Северной Африке Василий Кандинский поселяется в Мурнау, небольшом горном селении у подножия бавар-

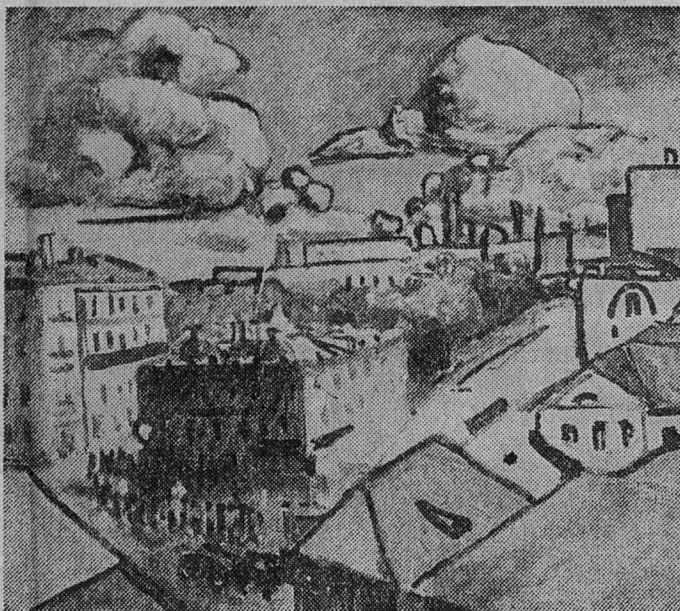
ских Альп. Начался новый этап в его творчестве. Он пишет пейзажи с изображением деревенских улиц, гор и озер Мурнау, но в отличие от его ранних мюнхенских работ в них усиливается декоративность, плоскостность. Пейзажный мотив часто служит лишь предлогом для создания красочных композиций, звучных цветовых гармоний. Предполагается, что именно в Мурнау он написал свои первые абстрактные импровизации и композиции, в которых главный выразительный смысл переносился на пластический язык живописи. Художник, подобно композитору в музыке, стремился обрести способность свободного выражения чувств.

Но обычная для пластических искусств изобразительность, привязанность к предмету мешали художнику, отвлекали, переносили акценты. Мысль о том, как освободиться от предметности, давно занимала Кандинского. Он шел к этому сознательно, упорно, шаг за шагом. Позже художник отмечал: еще в университетские годы он реально ощутил то, что называл «чуждом». И оно стало впоследствии одним из элементов его работ. «Чуждом» было посещение им русской крестьянской избы: «...Ясно

ша — многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу».

Отказавшись от предметного изображения, Кандинский разрабатывает три типа абстрактных картин, которые легли в основу его дальнейшего творчества: импрессионизма, импровизации и композиции. Именно в «композициях» многолетние поиски художника получают наиболее полное воплощение. Лучшие из них создаются в начале 1910-х годов. Это период наивысшего расцвета таланта Кандинского. В 1911 году вышла в свет его книга «О духовном в искусстве», подытожившая и сформулировавшая основные положения его теории. И вслед за тем создаются произведения, в которых эти положения находят свое практическое претворение. Вершиной творчества Кандинского стали «Композиция VI» и «Композиция VII» — центральные на нашей выставке. Они имеют свою живописно-пластическую драматургию.

Работа над ними шла медленно и напряженно, о чем свидетельствует множество подготовительных рисунков, эскизов. Художник мыслит свои «композиции»

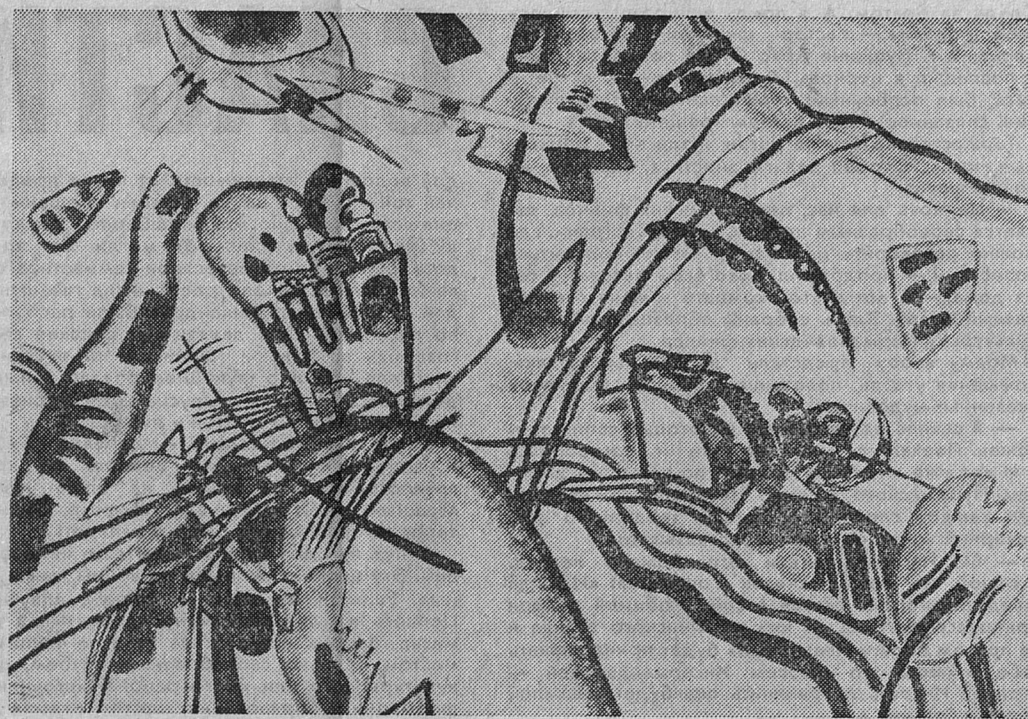
помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы — все было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами. По стенам лобки; символически представленный богатырь, сражение... Когда я наконец вошел в горницу, живопись обступила меня, и я вошел в нее».

Тогда он понял, что цвет в многообразии его проявления, линий, складывающихся в различные ритмические фигуры, сам по себе рождает эмоции, создает настроение. Кандинский реально ощутил возможность «войти в живопись», в некий неведомый, прекрасный мир, живущий по собственным законам. Но преодолеть в себе привычное художественное сознание оказалось нелегко. Потребовались годы учебы, совершенствования мастерства, овладение теорией, прежде чем художник почувствовал в себе силы совершить шаг, определивший весь смысл его творческой деятельности. Теперь он ставит перед собой задачу «духовным взором проникнуть в глубину мироздания», услышать ее «тайную и прекрасную музыку». И, услышав ее, поведать о ней миру языком линий и красок. Произведение искусства, считает Кандинский, должно создаваться по законам «внутренней необходимости» и звучать так, чтобы душа зрителя вибрировала с тем же резонансом. «Цвет — это клавиша; глаз — молоточек; ду-

как некие новые миры. Он творил новую реальность, которая не имеет связи с окружающим нас предметным миром и воспринимается лишь эмоционально-чувственно. Но в этой реальности ощущим весь сложный, исполненный великих потрясений духовный мир человека начала XX столетия.

Кандинский достиг того, к чему так долго стремился. Открытие придало ему силы и открыло его, он считал, что прокладывает новую дорогу искусству, дорогу в «царство завтрашнего дня», в «мир великой духовности», в котором он — проповедник. Художник полон планов и замыслов. Мечтая о более тесном сближении искусств разных стран, он в 1909 году организовал «Новое Мюнхенское художественное объединение», куда входили французские кубисты и фовисты, немецкие экспрессионисты и русские кубофутуристы. В содружестве с молодым немецким художником Ф. Марком Кандинский создает в 1911 году альманах «Синий всадник», который должен был, по замыслу его организаторов, осуществлять «связь с прошлым» и быть «лучом в будущее», объединить силы, выступавшие против устоев старого искусства, и провозгласить новые идеи в живописи, музыке и театре.

Первая мировая война изменила жизнь Кандинского. В конце 1914 года он возвращается в Москву. Здесь с увлечением пишет из окон своей квартиры «Зубовскую площадь», «Смоленский буль-

вар». Он вновь возвращается к предметным формам, исполняет картину «Красная площадь», где, по его словам, стремился соединить «сложное и простое в одном звучании». К Москве он испытывал особенно теплые чувства, называл ее «своим живописным камертоном».

С первых дней революции Василий Кандинский был среди тех, кто активно включился в художественную жизнь страны. Он — член коллегии отдела изобразительного искусства Наркомпроса, один из основателей Института художественной культуры, вице-президент Российской академии художественных наук. Он участвует в 1919 году в организации Музея живописной культуры в Москве и в других городах.

С ноября 1919 года по март 1921-го Кандинский возглавлял Всероссийскую закупочную комиссию при Музейном бюро. Комиссия отбирала произведения для Государственного Художественного фонда и рассылала их во вновь организованные музеи живописной культуры. В 1921 году Кандинский направляется в Германию для создания международного отдела Российской академии. Он начинает преподавать в учебном центре Баухауза, основанном известным архитектором В. Гропиусом, он ведет здесь курс аналитического рисунка. В 1926 году издает новую книгу «Точка и линия на плоскости», в которой продолжает разрабатывать теоретические положения об искусстве. В живописи создает геометрические композиции, где в поисках линейной и живописной гармонии соединяет геометрические формы с тщательно продуманными конструкциями.

После того как надиктовал в 1933 году закрытый Баухауз, живописец переехал во Францию. Его парижские работы свидетельствуют о новом этапе, новой стадии в жизни мастера, словно открывшего тайну микромира и овладевшего ощущением бесконечности жизни и гармонии бытия.

Стиль в творчестве Кандинского менялся, но основа и задачи его искусства оставались неизменными. «Цель живописи как силы, — писал художник, — должна быть направлена на очищение человеческой души».

Искусство Кандинского трудно для восприятия. Оно требует большой зрительской активности, умения поставить его в контекст всего многообразия интеллектуальной и духовной жизни современности, желая понять то новое, что открывает для нас этот большой художник XX столетия.

Н. АВТОНОМОВА,
старший научный сотрудник
Государственной
Третьяковской галереи.

- **В. Кандинский. (Дрезден, 1933 год).**
- **Импровизация.**
- **Пейзаж.**
- **Москва. Зубовская площадь.**

