

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ

Москва
Издательство АСТ
2026

УДК 75.03(410)
ББК 85.143(3)
К19

Все права защищены.

Любое использование материалов данной книги,
полностью или частично, без разрешения правообладателя
запрещается

К19 Василий Кандинский / авт.-сост. А. В. Чудова. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 160 с. : ил. — (МиниАрт. Мастера и шедевры).

ISBN 978-5-17-179849-9

Василий Кандинский — одна из ключевых фигур в европейском искусстве XX века, знаменитый живописец и график, один из основоположников абстракционизма и основателей группы «Синий всадник», преподаватель Баухауса, теоретик. В истории культуры немного найдется других таких художников, чьи смелые идеи оказали огромное влияние на мир искусства и навсегда изменили способ восприятия живописи. Работы художника основывались на философских положениях, которые неуклонно прогрессировали в картинные образы. Кандинский полагал, что цвет — важнейшее средство передачи эмоций и главный инструмент художника. Суть абстракции Кандинского состоит в поиске универсального синтеза музыки и живописи, рассматриваемого как параллели с философией и наукой. Художник, учитель, ценитель музыки, писатель и, конечно, философ мира искусства Василий Кандинский не оставляет равнодушным никого, потому что главной его задачей было заставить людей чувствовать, ощущать, испытывать эмоции. И он достиг этой цели благодаря тому культурному наследию, которое он оставил будущим поколениям.

УДК 75.03(410)
ББК 85.143(3)

ISBN 978-5-17-179849-9

© Оформление.
ООО«Издательство АСТ», 2026

*«Живопись есть грохочущее
столкновение различных миров,
призванных между собою создать новый
мир, который зовется произведением».*

В. В. Кандинский

Автопортрет

ПРЕДИСЛОВИЕ

Василий Кандинский — одна из ключевых фигур в европейском искусстве XX в., знаменитый живописец и график, один из основоположников абстракционизма и основателей группы «Синий всадник», преподаватель Баухауса, теоретик. В истории культуры немного найдется других таких художников, чьи смелые идеи настолько перевернули привычное представление о живописи. Кандинский полагал, что цвет — важнейшее средство передачи эмоций и главный инструмент художника. Он создал совершенно новую форму в искусстве — органический синтез движения, цвета и звука. Экспериментаторские поиски Кандинского были признаны еще при жизни. Более того, критики двух стран — России и Германии — до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, где же все-таки были созданы его основные произведения и какому государству они принадлежат.

Василий Кандинский пришел к живописи относительно поздно — в 30 лет. Однако за оставшиеся полвека ему удалось прославиться не только живописными произведениями, но и теоретическими трактатами, самый известный из

которых — «О духовном в искусстве». По свидетельству самого художника, в течение нескольких лет (с 1904 по 1908 г.) он записывал свои мысли и наблюдения, которые затем легли в основу будущего трактата. Сохранившаяся рукопись книги на немецком языке «Über das Geistige in der Kunst» датируется августом 1909 г. Но впервые книга «О духовном в искусстве» была издана в декабре 1911 г. (с датой 1912) в мюнхенском издательстве Райнхарда Пипера. В следующем, 1912 г., вышли в свет еще два дополненных немецких издания. Успех книги был настолько огромным, что ее считали «евангелием искусства XX века». С тех пор прошло немало лет, но этот труд актуален до сих пор, им зачитываются и берут его на вооружение многие творческие люди.

А в 1912 г. русская общественность впервые познакомилась с основными положениями книги Кандинского в докладе Н. И. Кульбина, прочитанном им на заседании Всероссийского съезда художников в Петербурге (29–31 декабря 1911) и опубликованном в апреле 1914 г. в «Трудах съезда». В 1914 г. вышел английский перевод книги, подготовленный сыном известного британского коллекционера М. Э. Сэдлером-младшими. В том же году в московском издательстве «Искусство» Г. А. Ангерт и Е. Д. Шор издали книгу Кандинского, дополнив ее новыми переводами из второго мюнхенского издания. К русскому варианту книги Кандинский планировал присоединить в виде приложения свою теоретическую статью «К вопросу о форме»,

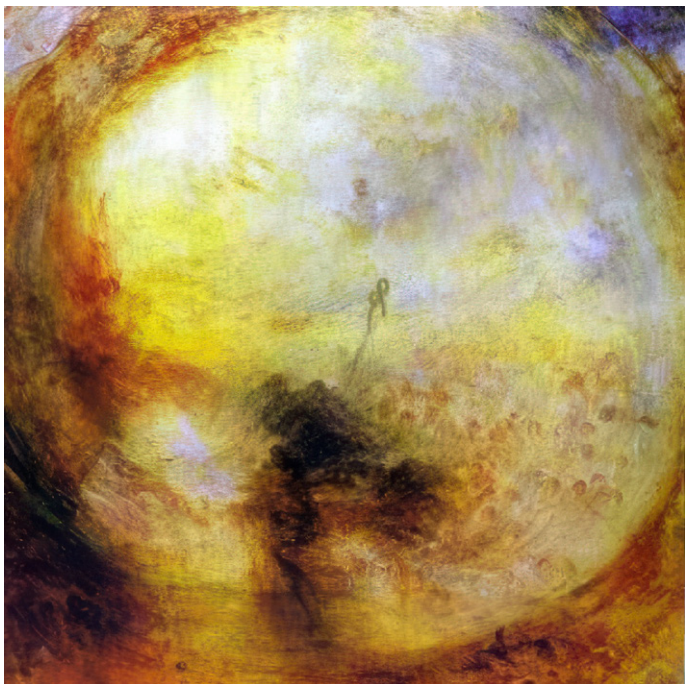

Обложка философского трактата Василия Кандинского
«О духовном в искусстве»

ранее опубликованную в альманахе «Синий всадник». Но начавшаяся Первая мировая война прервала работу над изданием. Последующая попытка Кандинского выпустить книгу в России (предположительно в издательстве З. И. Гржебина) в после-революционные годы (1919–1921) также оказалась безрезультатной.

В книге «О духовном в искусстве» — введение, восемь глав и заключительное слово. В качестве иллюстраций в ней помещены восемь репродукций и три цветные таблицы. Обложка и начало каждой главы оформлены черно-белыми заставками, выполненными в технике гравюры, созданными художником специально для немецкого издания. Книга посвящена памяти старшей сестры матери Кандинского, его тетки Е. И. Тихеевой, сыгравшей важную роль в формировании его художественного мировоззрения. Во многом благодаря этой работе Кандинский известен в мире как основоположник абстракционизма.

Абстракционизм — крайняя форма модернизма, возник как вызов обществу и как последовательное разрушение реального образа, отражающего мир привычными средствами. Одним из праотцов абстракционизма по праву можно считать Уильяма Тернера. Действительно, в его наследии есть полотна, на которых объект или сюжет трудно угадать, только лишь взглянув на название. Позже были импрессионисты, кубисты, фовисты, чьи эксперименты все дальше уводили живопись от академреализма. По сути,

Уильям Тернер. Свет и цвет. 1843. Галерея Тейт, Лондон

абстракционизм возник на обломках кубизма, футуризма и ряда других модернистских течений, пришедших в упадок. У истоков абстракционизма стояли В. Кандинский, К. Малевич, П. Клее, В. Татлин, М. Ларионов, Р. Делоне, П. Мондриан и другие. Существуют разные мнения касательно того, кто же был первым художником, осмелившимся окончательно избавиться от предметности. По одной из версий, это был чешский живописец Франтишек Купка, по другой, более распространенной — Василий Кандинский. Как бы там ни было, в 1910-х гг. живописное искусство достигло точки невозврата, отказавшись от выполнения одной из своих главных функций — отображать реальность.

Абстракционизм — понятие растяжимое, поскольку это название применимо к нескольким течениям, общим для которых было отсутствие фигуративности. Все произведения абстракционизма делят на геометрическую абстракцию и лирическую. Острые углы, бесстрастная атмосфера и четкие формы определяют первую категорию, а плавные текучие линии и лирический настрой характерны, соответственно, для второй.

Абстракционизм как художественное направление вобрал в себя философию французского философа, представителя интуитивизма А. Бергсона (жизненный порыв — первооснова всего, постигается только интуицией), русского и немецкого физика и химика, философа-идеалиста В.Ф. Оствальда (первичность энергии относительно материи)

Франтишек Купка. Диски Ньютона (этюд для «Фуги в двух цветах»). 1912

и австрийского педагога и доктора философии, эзотерика и оккультиста Р. Штейнера (сторонник метода саморазвития и духовного познания с помощью мышления). Согласно философии абстракционизма, духовная энергия космоса рождает порядок из хаоса и не может проявиться в устойчивых вещественных предметах. Предметность, по мнению Кандинского, скрывает истинный смысл космической энергии. От предмета остаются только абстрактные свойства — форма, цвет и тому подобное. Они могут комбинироваться с аналогичными свойствами других предметов. В результате на смену реальному предмету приходит комбинация чистых линий, форм и цветовых пятен, не соответствующая реальному объекту. Из этого следует, что беспредметность в абстракционизме не означает неизобразительности, так как все графические и цветовые элементы заимствуются из каких-то реальных объектов, у которых они отражают какие-то свойства. Таким образом, речь идет об отказе от изображения предметов, но не их свойств.

Расцвет абстрактной живописи пришелся на 1940–1950-е гг. XX в., фактически это было бегство от страшной реальности тех лет — войны и связанных с ней потрясений. В беспредметном мире человек находил некое успокоение. Графически-цветовое поле обладало внутренним напряжением и излучало космическую энергию, вложенную в нее художником. В принципе, абстракционизм не был абсолютно новым явлением в искусстве, тенденция

Три звезды. 1944

беспредметности уже проявлялась, например, в исламской арабеске. В. Кандинский считал, что картина передает эмоции художника и вызывает настроение зрителя и что «подобное произведение удерживает душу от огрубления». Наиболее сильным фактором, воздействующим на человека, художник считал цвет.

Он писал, что после восприятия красного «... глаз начинает беспокоиться, не может долго выдерживать воздействия и ищет углубления и покоя в синем и зеленом... Рождается потрясение духа». Потрясение духа рождает «второй главный результат наблюдения краски — ее психическое воздействие. Тут появляется на свет психическая сила краски, рождающая вибрацию души. А первая элементарная физическая сила превращается в путь, по которому краска достигает души».

По мнению В. Кандинского, абстрактная картина проникает в глубины человеческой психики и человеческого духа с помощью чисто живописной композиции, которая через краски и форму порождает музыкальное звучание живописи. Оранжевый цвет, например, звучит как «Ода к радости» Бетховена, как сила, пробуждающая в человеке богатство его бытия. Форма также воздействует на зрителя: «Большой остроконечный треугольник, обращенный кверху, — вот каков вид духовной жизни. Весь треугольник движется медленно, почти незаметно, вперед и вверх...»

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Василий Васильевич Кандинский родился 4 (16) декабря 1866 г. в Москве в знатной семье. Отец, известный коммерсант, управляющий чайной фабрикой, — Василий Сильвестрович — происходил из древнего кяхтинского рода Кандинских, которые считались потомками царей мансийского Кондинского княжества. Прабабушка — княжна из тунгусского рода Гантимуровых (сам Кандинский любил вспоминать о ней, как о монгольской принцессе).

В этом оригинальном купеческом сибирском роду причудливо смешалась кровь тунгусских князей с древнейшей родословной не менее старинного княжеского рода манси и каторжников, сосланных в Нерчинск.

У матери Кандинского — Лидии Ивановны Тихеевой — были немецкие корни. Немкой была ее мать. В 1871 г. родители Василия разошлись, и Лидия Ивановна вскоре вышла замуж за одесского купца и финансиста Михаила Михайловича Кожевникова. В новом браке у нее родились три сына и одна дочь. Кандинский воспитывался своим отцом и теткой Елизаветой, которая всегда жила в семье. Елизавета