

КАНДИНСКИЙ

Авторы: В. А. Крючкова

В. В. Кандинский. «Ночь» (из цикла «Стихи без слов»). Цветная гравюра на дереве. 1903. Городская галерея Ленбаххаус (Мюнхен).

КАНДИНСКИЙ Василий Васильевич [22.11 (4.12).1866, Москва – 13.12.1944, Нёйи-сюр-Сен, близ Парижа], рос. живописец, график, дизайнер, теоретик искусства, поэт. Родился в семье коммерсанта. Окончил юридич. факультет Моск. ун-та (1893). В 1889 участвовал в экспедиции по Вологодской губ., познакомился с нар. иск-вом. Решив стать художником, в кон. 1896 переехал в Мюнхен, где обучался живописи в школе А. [Ажбе](#) (1897–98) и в АХ у Ф. фон [Штука](#) (1900); познакомился с А. Г. [Явленским](#), М. В. [Верёвкиной](#), Д. Н. [Кардовским](#) и И. Э. [Грабарём](#). В 1901 основал в Мюнхене объединение художников «Фаланга» («Phalanx»). В 1903–07 путешествовал по странам Европы и Сев. Африки (Тунис); неоднократно заезжал в Россию. С 1908 поселился в Мурнау, близ Мюнхена. В 1909 основал «Новое мюнхенское худож. объединение» («Neue Künstlervereinigung München»), в 1911 – объединение [«Синий всадник»](#) (совм. с Ф. [Марком](#); в 1912 выпустил в свет одноим. альманах с обложкой по собств. эскизу – программный документ худож. [авангардизма](#)).

Исполнял также акварели, выставочные плакаты, ксилографии: «Стихи без слов» (1903, изд. 1904); книга стихотворений К. в прозе «Звуки» («Klänge») с авторскими иллюстрациями (1913). В поэзии К. соединились черты символистской и экспрессионистич. поэтики, а также футуристич. зауми. Длительные дружеские отношения, базировавшиеся на неизменном интересе К. к музыке, связывали его с А. Шёнбергом.

В. В. Кандинский. «Пейзаж с башней». 1908. Национальный музей современного искусства (Париж).

Работы К. 1900-х гг. отмечены разл. влияниями – от рус. нар. лубка, нем. гравюры 15 в. до франц. импрессионизма, постимпрессионизма, фовизма, символизма, модерна и «Мира искусства» [«Одесса. Порт» (кон. 1890-х гг., ГТГ), «Воскресенье (Древнерусское)» (1904, Музей Бойманса – ван Бёнингена, Роттердам); портреты второй жены К., художницы Габриелы Мюнтер (Münter) (1877–1962), и др.]. В живописных пейзажах кон. 1900-х гг., написанных в Мурнау и близких нем. экспрессионизму, форсированные цвета

приобретают силу самостоят. выразительности, пространственные планы колышутся, изображение утрачивает зрительную устойчивость («Пейзаж с башней», 1908, Нац. музей совр. иск-ва, Париж; «Мурнау. Вид с железной дорогой и замком», Гор. галерея Ленбаххаус, Мюнхен, и др.). Пейзажные фантазии 1910-х гг. балансируют на грани фигуративности и абстракции, натурные формы всплывают и исчезают в потоках красочных масс [цикл «Импровизации» (с 1909; ГТГ, ГРМ, Музей совр. иск-ва, Стокгольм, и др. собрания); «Озеро» (1910, ГТГ) и др.].

В 1912 в Мюнхене вышла книга К. «О духовном в искусстве» («Über das Geistige in der Kunst»), ставшая одним из первых опытов теоретич. обоснования абстракционизма (первая абстрактная акварель К. была создана ещё в 1910). В теории К. элементы худож. формы

В. В. Кандинский.
«Композиция VI». 1913. Эрмитаж
(С.-Петербург).

(линия, цвет) являются носителями первичных смыслов; комбинации таких форм-знаков, освобождённых от предметности, образуют худож. текст, раскрывающий духовное содержание универсума. Полотна К. 1910–14 сохраняют связь с пейзажным восприятием, однако полыхания цвета, парящие формы, молниеносные росчерки ассоциативно соотносятся скорее с общими представлениями о динамич. процессах в природе – органич.

жизни, геологич. катаклизмах, пульсирующих токах микромира, коловращениях в космич. пространстве: «Импровизация № 27 (Сад любви II)» (1912, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), «Картина холодных форм» (1914, ГТГ); цикл картин крупного формата «Композиции» (I–III не сохр.; IV – 1911, Худож. собрание земли Сев. Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф; V – 1911, частное собрание, Швейцария; VI – 1913, Эрмитаж, С.-Петербург; VII – 1913, ГТГ) и др.

В кон. 1914 К. вернулся в Россию, где после 1917 работал в моск. отделе ИЗО Наркомпроса, в [Институте художественной культуры](#) (Инхук; 1920–21), преподавал в Свободных худож. мастерских – Вхутемасе (1918–21) и Моск. ун-те (1920; поч. проф.), занимался реорганизацией музеев в России (один из организаторов Музея живописной культуры, см. [Живописной культуры музей](#) в Москве, также директор в 1919–21); был вице-президентом [Российской академии художественных наук](#) (РАХН, 1921). Сотрудничал с К. С. [Малевичем](#) и А. М. [Родченко](#). В этот период абстрактные формы в живописи К. обретают почти вещественную плотность, а фигуративные трактуются как «сгущения» нематериальных энергий («Москва I», 1916, ГТГ; «Сумеречное», 1917, ГРМ). В нач. 1920-х гг. его эскизы использовались в России также в росписях по фарфору (см. илл. к ст. [Декоративно-прикладное искусство](#)).

В кон. 1921 К. возвратился в Германию и по предложению В. [Гропиуса](#) преподавал в [Баухаузе](#) (в Веймаре и Дессау), где вёл класс аналитич. рисунка и мастерскую настенной живописи, занимался проблемами [дизайна](#). В 1924 по инициативе К. возникло худож. объединение «Синяя четвёрка» («Blaue Vier») в Берлине (П. [Клее](#),

В. В. Кандинский. «В чёрном квадрате». 1923. Музей С. Гуггенхайма (Нью-Йорк).

А. Г. Явленский, П. [Фейнингер](#) и К.). К. продолжал публиковать теоретич. работы («Основные элементы формы», «Курс и семинар по цветоведению», «Абстрактный синтез на сцене», «Абстрактное искусство» и др.); в 1926 в Мюнхене вышла его кн. «Точка и линия на плоскости» («Punkt und Linie zu Fläche...»), в которой начала худож. формообразования выводятся из линейных построений. Под воздействием [конструктивизма](#) Баухауза сложился новый живописный стиль К., названный им «лирическим геометризмом». Из осн. геометрич. элементов (круг, овал, треугольник, квадрат) и их производных формируются сложные фигуры, располагающиеся по параллельным планам или расходящимся осям («Маленькая мечта в красном», 1925, Худож. музей, Берн; «Жёлтое – Красное – Синее», 1925, Нац. музей совр. иск-ва, Париж, и др.). Некоторые работы («Квадрат», 1927, галерея Маг, Париж) своей игрой со зрительными иллюзиями на неск. десятилетий опережают эксперименты [оп-арта](#). К кон. 1920-х гг. «хореография» геометрич. форм обретает почти сценич. выразительность, являя некую отвлечённую модель сюжетных взаимодействий («Уровни», 1929, Музей С. Гуггенхайма, Нью-Йорк; «Лёгкое», 1930, Нац. музей совр. иск-ва, Париж). По проекту К. были исполнены также настенные росписи в Зале приёмов в Юрифрай (1922) и керамич. декор Муз. салона для нем. строит. выставки (арх. Л. [Мис ван дер Роэ](#), 1931; оба – в Берлине; не сохр.). Созданное К. оформление постановки балета «Картинки с выставки» на муз. М. П. Мусоргского (1928, Дессау) явилось практич. разработкой художником проблем светомузыкального синтеза (см. [Светомузыка](#)).

В 1928 К. получил герм. гражданство. В 1930–31 путешествовал по Италии, Египту, Палестине, Турции, Греции. В 1933, после закрытия нацистами Баухауза, К. переселился во Францию; в 1939 принял франц. гражданство. В Германии его работы были показаны на выставке [«Дегенеративное искусство»](#) (1937) и изъяты из музеев. В живописи последнего десятилетия жизни К. достигнут определённый синтез

предшествующих поисков: мягко изгибающиеся формы заключены в чёткий контур и ясно выделяются на однотонном фоне («Вокруг круга», 1940, Музей С. Гуггенхайма, Нью-Йорк; «Мягкий порыв», 1944, Нац. музей совр. иск-ва, Париж). Некоторые из поздних абстракций К. напоминают древние пиктограммы, магич. знаки или идеограммы, сближаясь с живописью Х. [Миро](#) и предвосхищая направление иероглифического абстракционизма.

Литература

Соч.: A. Schoenberg, W. Kandinsky: letters, pictures and documents / Ed. by J. Hahl-Koch. L.; Boston, 1984; Complete writings on art / Ed. by K. C. Lindsay, P. Vergo. N. Y., 1994; W. Kandinsky and G. Münter: letters and reminiscences, 1902–1914 / Ed. by A. Hoberg. Münch.; N. Y., 1994; Über das Theater. Köln, 1998; Избранные труды по теории искусства. 2-е изд. М., 2008. Т. 1–2.

Лит.: Grohmann W. W. Kandinsky. Leben und Werk. Köln, 1958; Ringbom S. The sounding cosmos. Åbo, 1970; Weiss P. Kandinsky in Munich: the formative Jugendstil years. Princeton, 1979; idem. Kandinsky and Old Russia... New Haven, 1995; Long R. C. W. Kandinsky: the development of an abstract style. Oxf.; N. Y., 1980; Röthel H. K., Benjamin J. K. Kandinsky, catalogue raisonné of the oil paintings. L., 1982–1984. Vol. 1–2; Poling C. V. Kandinsky's teaching at the Bauhaus. N. Y., 1986; Кудряшов Ю. Философия искусства Кандинского в свете эстетики немецкого романтизма // Проблемы музыкального романтизма. Л., 1987; В. В. Кандинский: Кат. выставки. Л., 1989; Barnett V. E. Kandinsky watercolours: Catalogue raisonné. Ithaca, 1992–1994. Vol. 1–2; Сарабьянов Д. В., Автономова Н. Б. В. Кандинский. Путь художника. Художник и время. М., 1994; Лакост М. Кандинский. М., 1995; Сарабьянов Д. В. В. Кандинский в русском контексте // Вопросы искусствознания. 1997. Вып. 1; Многогранный мир Кандинского. [Сб. ст.] / Ред. Н. Б. Автономова и др. М., 1998; Mazur-Keblowski E. Apokalypse als Hoffnung: Die russischen Aspekte der Kunst und Kunsttheorie V. Kandinskijs vor 1914. Tüb., 2000; Гонтарь С. М. Кандинский: Годы в России, 1866–1921. Краснодар, 2002; Турчин В. С. Кандинский в России. М., 2005; Дружкова Н. И. Кандинский в Баухаузе... М., 2006.