

16 декабря

Василий Кандинский. Что главнее - цвет или форма?

Василий Кандинский – весьма интересная личность. Ведь именно его считают основоположником абстракционизма. Вообще, становление карьеры Кандинского началось в весьма зрелом возрасте, ему шёл уже четвёртый десяток. Раннего Кандинского можно отнести к ряду импрессионистов, которые стояли у самых истоков авангарда. Именно они, эти художники, сумели сделать так, чтобы беспредметное искусство заинтересовало других. Чтобы в картинах, которые критики часто называли «картинами ни о чём», люди, которые были увлечены искусством, увидели что-то своё. В наше время полотна Василия Кандинского стоят весьма дорого: они относятся к шедеврам мирового уровня.

Увлечение маленького Васи искусством началось с родительского дома. Мать и отец художника были людьми небедными. Они не умели рисовать, не владели музыкальными инструментами, но они любили искусство. Причём во всех его проявлениях. В свои частые поездки они непременно брали с собой единственного сына. Ему ещё не исполнилось и шести лет, а он уже успел побывать во многих красивых местах России, Италии, Германии, Франции. Интересные рассказы родителей о тех краях, где они были, оставили незабываемый след в душе мальчика.

Василий Кандинский. Фото: общественное достояние

В 1872 году семья поселилась в Одессе, где отец будущего художника открыл чайную фабрику. Когда Василию пришла пора идти в школу, родители отдали его в обычную гимназию, но тянувшийся к рисованию ребёнок стал уговаривать их, чтобы ему разрешили посещать дополнительные занятия по музыке и рисованию. И уговорил! В первых же рисунках преподаватели увидели весьма смелые попытки экспериментировать с цветом и тенью. В течение всего периода обучения они неоднократно советовали родителям отдать ребёнка в художественное училище. Но те, считая искусство увлечением, а не профессией, настояли на том,

чтобы сын поступил учиться на юриста в Московский Университет. Василий, который не решился перечить родителям, выполнил их просьбу, но учёба, несмотря на то, что учился он хорошо, тяготила его и не приносила никакого удовлетворения. Окончив два курса и достигнув возраста совершеннолетия, Кандинский уехал в этнографическую экспедицию в Вологду. Именно там молодой человек впервые близко познакомился с мастерами русского севера – с игрушками, одеждой, резными прялками, посудой, вышитыми и плетёными изделиями. Экспедиция очень захватила Василия Кандинского своим разнообразием. В первых его работах можно было безошибочно угадать мотивы работ мастеров севера.

Вернувшись из Вологды, молодой человек внял уговорам родителей и возобновил учёбу в университете. После окончания учебного заведения в 1893 году, он сразу получил должность директора в одной из московских типографий. Однако его поездка в северные края не смогла выветриться из памяти, он всё чаще брался дома за холст и краски.

Прошло три года. В Москве открылась выставка французских живописцев, на которую Кандинский не мог не пойти. Самое сильное впечатление на него оказала серия картин Клода Моне «Стога». После этого желание научиться рисовать профессионально захватило Кандинского настолько, что он решил поступить в школу искусств, находившуюся в Санкт-Петербурге. Как только у него появилась возможность приобрести опыт европейских мастеров, он поехал в Мюнхен, где познакомился с художником Францем фон Штуком. Наставник, увидев, что Кандинский увлечен чистым цветом, рекомендовал рисовать тому в чёрно-белых тонах, а упор делать не на цвет, а на форму. «Главное в картине – это форма», частенько говорил наставник, и ученик скоро начал повторять за ним эти слова.

Василий Кандинский с котом Васькой. Фото: общественное достояние

Однако Кандинский ожидал от поездки в Мюнхен бóльшего. Он думал, что в Германии охотно примут его увлечение цветом «без примесей», но ошибся. Консервативные и привыкшие к традиционной живописи немцы предпочитали реалистичные работы, в то время как то, что было изображено на холстах Кандинского, было далеко от реализма. Как когда-то была прервана учёба в университете, так же на этот раз была оставлена художественная академия. Кандинский стал искать тех, кто был бы с ним единомыслен в создании необычных полотен. Скитаясь по немецким городам и посещая одну выставку за другой, Василий Кандинский наконец-то нашёл то, что искал. Вернее, тех, кого искал. Рольф Ницки, Вальдемар Хеккель и Вильгельм Хьюсген согласились на предложение русского художника организовать общество с названием «Фаланга». Именно тогда и появился знаменитый «Синий всадник», который на сегодняшний день считается первым полотном, написанным в духе абстракционизма.

Однако путешествия, в которые когда-то брали его родители, не прошли даром. Василий Кандинский с детства остался верен своим привычкам, полагая, что для того, чтобы научиться хорошо владеть кистью, надо многое увидеть собственными глазами. Он снова вдоль и поперёк исколесил Францию и Италию, побывал в Северной Африке. На родину он приезжал только для того, чтобы организовать теперь уже свои выставки.

Творческий союз «Фаланга» к тому времени распался, поскольку его участники часто не могли сойтись в ответах на одни и те же вопросы. Слишком по-разному они видели и воспринимали одни и те же явления. Кандинский, который быстро понял, что всё то, что он мог почерпнуть для себя в «Фаланге» уже не представляло для него профессионального интереса, решил пойти своим путём. Для жительства он выбрал себе небольшое село Марнау, что находилось в весьма живописном месте Баварских Альп. Именно там он открыл для себя новый стиль письма: постепенно Кандинский отошёл от импрессионизма, и его картины-этюды потихонечку превратились в яркие полотна, в которых центральное место стали занимать орнаменты, в которых проглядывался местный колорит и элементы фольклора.

В. Кандинский, «Мюнхенский пейзаж 1908 года». Фото: общественное достояние

После революции Кандинского, который уже был состоявшимся женатым человеком, пригласили работать... всё в тот же Московский Университет. Правда, теперь местом его работы было не отделение права, а кафедра искусствоведения. Василий Васильевич учил студентов мыслить абстрактно, стараться всё изображать на полотнах не так, как привыкли видеть глаза приверженцев реализма, а так, как молодые, только начинающие художники, видели это сами. Немудрено, что его коллегам более старшего возраста это было не по нраву. Они выказывали Кандинскому непонимание, и тому иногда требовалось большое терпение, чтобы доказать свою точку зрения.

После того, как в 1921 году Кандинский с супругой поехал в Веймар, чтобы принять участие в выставке русского искусства, назад он больше не вернулся. Бывшие коллеги по университету вздохнули свободно, т.к. они были далеки от новых течений в искусстве. А вот Веймарская школа конструирования и строительства с удовольствием приняла Василия Васильевича на работу. Его лекции отмечались яркостью и необычностью подачи материала. Кандинский был первым, кто преподавал теорию живописи и тут же подкреплял это практическими занятиями. На тот момент ничего подобного стены школы в Ваймаре не видели. А Кандинский считал основной идеей рисования соединение разных искусств в одном произведении.

Дом Кандинского и Клее в Дессау. Фото: Thomas Guffler. Собственная работа, по лицензии [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Конечно, можно по-разному относиться к работам Василия Кандинского. Можно их принимать, можно пытаться разгадать, что хотел сказать художник той или иной своей работой, можно не понимать их. Но то, что Кандинский фактически открыл новое веяние, новый стиль в рисовании - этого отрицать нельзя.

... А ведь когда-то всё началось с поездок вместе с родителями, которые старались приобщить сына к искусству, и позднее продолжилось в экспедиции на вологодскую землю. Наверное, именно так и зарождается талант художника. Ведь недаром же говорится, что талант – это всего один процент от успеха. Остальные девяносто девять – это трудолюбие.

Наверное, сюда ещё можно добавить стремление развить в себе что-то новое. Ибо без новизны абстракционизм как стиль просто бы не зародился.

© 2005—2025 Проект «Календарь событий»

CALEND.RU
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

<https://www.calend.ru>