

Борис Соколов

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ

ЭПОХА ВЕЛИКОЙ ДУХОВНОСТИ
Живопись. Поэзия. Театр. Личность

Борис Соколов

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ

ЭПОХА ВЕЛИКОЙ ДУХОВНОСТИ
Живопись. Поэзия. Театр. Личность

Москва ■ 2016
БуксАрт

УДК 7.071.1
ББК 85.103(2)6
С 59

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда,
проект № 16-04-16072

Соколов Б.М.

С 59 **ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ. ЭПОХА ВЕЛИКОЙ ДУХОВНОСТИ. Живопись. Поэзия.**
Театр. Личность. М.: ООО «БуксМАрт», 2016. – 536 с.: ил.

ISBN - 978-5-906190-64-2

Книга Б.М. Соколова, подготовленная на основе архивных материалов и многолетних экспедиций, посвящена творческим поискам В.В. Кандинского 1890—1920-х годов, времени созревания, расцвета и кризиса его концепции «абсолютного искусства». Художник утверждал, что искусство должно приближать и выражать «Эпоху Великой Духовности», используя язык ассоциаций и частично растворенных форм.

В главе I мотивы и образы Кандинского (гибель «материалистического» мира, всемирный потоп, Москва — духовная крепость, художник-мессия, грядущее соединение народов) рассмотрены на примерах из его живописи и графики, в главе II — на материале его поэтических циклов «Звуки» и «Цветы без запаха», в главе III — на примере его театральных пьес и статей («Желтый звук», «Фиолетовая занавесь», «Через стену»). Глава IV посвящена личности Кандинского, его месту в художественной жизни европейского и русского авангарда. В Приложениях дается комментированная публикация важнейших текстов Кандинского об искусстве («Кельнская лекция», «Ступени») и каталог народной гравюры из его собрания.

Книга богато иллюстрирована картинами и эскизами Кандинского, а также документальными фотографиями.

УДК 7.071.1
ББК 85.103(2)6

ISBN - 978-5-906190-64-2

© ООО «БуксМАрт», 2016
© Б.М. Соколов, текст, переводы, 2016
© А.Б. Сидоренко, макет, оформление, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9
Глава I	
МЕССИАНСКИЕ МОТИВЫ В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ В.В. КАНДИНСКОГО 1900–1910-Х ГОДОВ	43
1. В. В. Кандинский и русская историософия начала XX века	45
2. Россия и Апокалипсис	74
3. «Духовная Москва»	87
4. Русская сказка	103
5. Народные картинки	119
6. Вагнер и Россия	136
Глава II	
ПОЭЗИЯ В.В. КАНДИНСКОГО И ЕЕ МЕССИАНСКАЯ ПРОГРАММА	161
1. В.В. Кандинский и поэзия	164
2. История альбома «Звуки»	167
3. Описание альбома «Звуки»	175
4. Текстология и развитие замысла альбома «Звуки»	178
5. Проблема стиля и развитие замысла альбома «Звуки»	188
6. Альбом «Звуки» и цветовая теория В.В. Кандинского	199
7. Мотивы и образы альбома «Звуки»	207
8. От «Звуков» к «Klänge»	218
9. Поэтический цикл 1914 года «Цветы без запаха» и развитие литературного стиля В.В. Кандинского	230
10. В.В. Кандинский и А.М. Ремизов	244
11. Поэзия В.В. Кандинского 1920–1930-х годов	254
12. Источники и параллели поэзии В.В. Кандинского	263
13. Место поэзии в творчестве В.В. Кандинского	277
Глава III	
СЦЕНИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ В.В. КАНДИНСКОГО И МЕССИАНСКИЙ ТЕАТР РУССКОГО АВАНГАРДА	289
1. Предпосылки теории «сценической композиции»	291
2. Сценические эксперименты В.В. Кандинского 1908–1912 годов	295
3. Театральные новшества русского символизма	298

4. «Театр художника» в искусстве русского символизма	301
5. «Мистерия» — синэстетический проект А.Н. Скрябина	304
6. «Театр художника» в раннем русском авангарде	308
7. Теория «монументальной сценической композиции» у В.В. Кандинского	312
8. Трансформация сюжета и образа в сценических композициях В.В. Кандинского 1908–1912 годов	318
9. Мессианские мотивы и их трансформация в пьесах В.В. Кандинского	320
10. Живопись и театр В.В. Кандинского	326
11. Сублимация и абсолютизация художественных средств в пьесе В.В. Кандинского «Фиолетовое»	330
12. Массовые действия первых лет Революции и наследие «соборного театра»	343
13. Театр революционного авангарда и его жизнестроительные идеи	347
14. Теория «монументального искусства» во второй московский период В.В. Кандинского	351
15. Кризис театральной теории В.В. Кандинского 1920-х годов	355
16. Концепция «великого анализа» и распад сценического образа В.В. Кандинского	358
17. «Картинки с выставки» 1928 года — последний театральный проект В.В. Кандинского	361
18. Абсолютизация художественных средств в театральном искусстве В.В. Кандинского	364
19. Роль театрального эксперимента в развитии живописной системы В.В. Кандинского	367

Глава IV

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕССИАНИЗМ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ В.В. КАНДИНСКОГО 377

1. Творчество В.В. Кандинского в оценке критики 1910-х годов	380
2. Образ В.В. Кандинского в восприятии современников в 1910–1920-е годы	389
3. Мессианская тема В.В. Кандинского и проблема культурной идентификации	404
4. От социального пророчества к художественному мессианизму	420

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 449

Приложения 461

I. АНАЛИЗ БЕСПРЕДМЕТНОГО ИСКУССТВА В ТЕКСТАХ В.В. КАНДИНСКОГО 463

Содержание и форма	466
Куда идет «новое» искусство	469
О понимании искусства	475
Композиция IV	479
Композиция VI	481
Картина с белой каймой	484
Картина «Маленькие радости»	486
Кёльнская лекция	488

4. «Театр художника» в искусстве русского символизма	301
5. «Мистерия» — синэстетический проект А.Н. Скрябина	304
6. «Театр художника» в раннем русском авангарде	308
7. Теория «монументальной сценической композиции» у В.В. Кандинского	312
8. Трансформация сюжета и образа в сценических композициях В.В. Кандинского 1908–1912 годов	318
9. Мессианские мотивы и их трансформация в пьесах В.В. Кандинского	320
10. Живопись и театр В.В. Кандинского	326
11. Сублимация и абсолютизация художественных средств в пьесе В.В. Кандинского «Фиолетовое»	330
12. Массовые действия первых лет Революции и наследие «соборного театра»	343
13. Театр революционного авангарда и его жизнестроительные идеи	347
14. Теория «монументального искусства» во второй московский период В.В. Кандинского	351
15. Кризис театральной теории В.В. Кандинского 1920-х годов	355
16. Концепция «великого анализа» и распад сценического образа В.В. Кандинского	358
17. «Картинки с выставки» 1928 года — последний театральный проект В.В. Кандинского	361
18. Абсолютизация художественных средств в театральном искусстве В.В. Кандинского	364
19. Роль театрального эксперимента в развитии живописной системы В.В. Кандинского	367

Глава IV

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕССИАНИЗМ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ В.В. КАНДИНСКОГО

377

1. Творчество В.В. Кандинского в оценке критики 1910-х годов	380
2. Образ В.В. Кандинского в восприятии современников в 1910–1920-е годы	389
3. Мессианская тема В.В. Кандинского и проблема культурной идентификации	404
4. От социального пророчества к художественному мессианизму	420

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

449

Приложения

461

I. АНАЛИЗ БЕСПРЕДМЕТНОГО ИСКУССТВА В ТЕКСТАХ В.В. КАНДИНСКОГО

463

Содержание и форма	466
Куда идет «новое» искусство	469
О понимании искусства	475
Композиция IV	479
Композиция VI	481
Картина с белой каймой	484
Картина «Маленькие радости»	486
Кёльнская лекция	488