

## **Wassily Kandinsky (1866-1944)**

### **L'inventeur-initiateur de la peinture abstraite**

Kandinsky n'a pas inventé seul l'abstraction. Son nom revient souvent avec ceux de Mondrian, Malevitch, Kupka dès lors que l'on évoque les débuts de la non-figuration, mais on peut considérer Kandinsky comme l'initiateur de l'art abstrait. Alors que Mondrian et Malevitch ont pratiqué une abstraction géométrique, Kandinsky, par l'usage de couleurs plus éclatantes et plus dynamiques, semble plus incarner l'idée de liberté créatrice, idée qui reste attachée à cette nouvelle façon de s'exprimer. Kandinsky s'adresse plus directement à l'imaginaire, pensant ce processus comme une surprise, une révélation.

Wassily Kandinsky est né le 4 décembre 1866 à Moscou dans une famille d'un milieu aisé. Son père est directeur d'une société qui commercialise du thé. Après un séjour en Italie en 1869, la famille Kandinsky déménage à Odessa en 1871 où ses parents divorcent. C'est sa tante Elizabeth Ticheeff qui le recueille et qui s'occupe de son éducation artistique; il reçoit des cours de dessin et de musique. Il suit sa scolarité au lycée classique d'Odessa jusqu'en 1885 où il est de retour à Moscou pour s'inscrire à la Faculté de droit-section économie.

Lors d'un voyage d'études en 1889 dans la région de Volgoda, il découvre dans les isbas la peinture populaire. Il est aussi fortement impressionné par une visite faite à l'Hermitage à Saint Pétersbourg - particulièrement par des oeuvres de Rembrandt et il fait son premier voyage à Paris. Il termine ses études en 1892 par l'obtention d'un diplôme d'état et épouse sa cousine Anja Chemiakina dont il divorcera en 1911. Il refuse une chaire à la faculté de droit mais accepte la direction artistique de l'imprimerie Kouchnérev en 1895-96. Toujours en 1895, Deux événements vont le marquer, il découvre à Moscou lors d'une exposition d'art français les « Meules » de Claude Monet et il assiste à une représentation de Lohengrin de Wagner. Il décide alors d'entreprendre des études artistiques. Et en 1897, il suit à Munich les cours de peinture d'Anton Azbé, visite l'exposition de la Sécession munichoise – c'est alors l'apogée du Jugendstil - art nouveau germanique.

1900-1907 Munich – Formation et voyages

Il est admis en 1900 à l'Académie des Beaux-Arts de Munich où il retrouve parmi les étudiants Paul Klee. Il fonde en 1901 l'association Phalanx – Phalange - et il participe aux expositions de l'association. Il y donne des cours de peinture et il y rencontre Gabriele Münter, son élève qui deviendra sa compagne. A la dissolution de Phalanx en 1904, séparé de sa femme, il voyage avec Gabriele Münter en Hollande et à Berlin, Odessa, Paris et Tunis. Kandinsky, entre ces années 1902-1906, encore marqué par les nouveautés du Jugendstil, peint des paysages, petit format pris sur le vif de tendance néo-impresionniste. Il expose cette même année au Salon d'Automne de Paris et ce tous les ans jusqu'en 1910. Il expose aussi en 1905 au Salon des indépendants de Paris et à la Société des artistes russes à Moscou. En 1906, il s'installe avec

sa compagne Gabriele pendant un an à Paris et il expose à la Sécession de Berlin et avec Die Brücke à Dresde.

#### 1908-1914 Murnau - Munich

Premier séjour à Murnau avec Gabriele Münter en 1908 où il rencontre Jawlensky et Marianne von Werefkin. En 1909, c'est la fondation de la Neue Künstler Vereinigung München – la NKVM ou Nouvelle Association des Artistes munichoises – dont il est élu président et c'est aussi l'année où Gabriele Münter achète une maison à Murnau – la maison « Russenvilla » - où ils passeront leurs étés jusqu'en 1914. A Murnau il évoluera avec une palette plus fauve issue de l'expressionnisme allemand pour échapper peu à peu à la figuration.

Kandinsky peint en 1910 trois « Compositions » et seize « Improvisations » dont son aquarelle « Sans titre » étude pour « Composition VII » considérée comme l'une des premières œuvres non-figuratives. En 1911 il assiste à un concert de Schoenberg à Munich qui lui inspirera « Impression III – Concert » - Kandinsky avait cette qualité de pouvoir percevoir les sons en couleurs - synopsie ou chromesthésie. Il fonde avec Marc le Blaue Reiter et il publie en 1912 « Du spirituel dans l'Art, et dans la peinture en particulier » ainsi qu'un livre de souvenirs « Regards sur le passé » et le premier « Almanach der Blaue Reiter ». 1912, c'est aussi l'année de sa première exposition personnelle à Berlin à la galerie Der Sturm – « Avec l'arc noir ». En 1913, c'est la réalisation de « Composition VI » et de « Composition VII », d'une exposition à l'Armory Show à New York et de la publication à Munich de « Klänge » - Sonorités.

#### 1915-1921 Moscou

A la déclaration de Guerre en 1914, après un dernier séjour à Murnau et un séjour en Suisse, il est contraint de rentrer en Russie à Moscou après un voyage dans les Balkans et en 1915 il participe à l'exposition « L'année 1915 » à Moscou pour faire un séjour en Suède à Stockholm avec Gabriele Münter avec qui ce sera la dernière rencontre. De retour à Moscou en 1916, il y peint « Moscou I – Place Rouge ». Séparé de sa première femme, il épouse Nina Andreewsky en 1917 et voyage en Finlande. Il devient membre de la section des beaux-arts du Commissariat pour l'éducation populaire en 1918. Il contribue à la création de 22 nouveaux musées et il est nommé professeur aux Ateliers d'art et de technique de Moscou puis en 1919 directeur du Musée de culture picturale de Moscou. En 1920 il participe à la création de l'Institut de Culture Artistique – l'INKHUK - et en 1921, évincé de l'INKHUK, il assume la vice-présidence de l'Académie russe des sciences de l'art. La production de Kandinsky durant sa période russe a été au début de son séjour en Russie marquée par un retour vers une certaine figuration légèrement futuriste pour revenir la fin de ce séjour, en confrontation avec le suprématisme de Malevitch et au constructivisme de Tatline, vers des formes plus géométriques.

#### 1922-1933 Le Bauhaus Weimar-Dessau-Berlin

Sa peinture bien que nourrie de la culture et de la civilisation russe n'entre pas dans picturalement dans le mouvement de l'évolution des arts comme le souhaitent les autorités russes. En décembre 1921, dans le cadre d'une mission en Allemagne, avec sa femme, il sort de Russie et retourne à Berlin pour en 1922 s'installer à Weimar où, appelé par Walter

Gropius, il sera professeur, Maître de forme, au Bauhaus jusqu'en 1933. Il y retrouve cette approche synthétique de l'architecture, de la peinture, de la sculpture, mettant en oeuvre la notion d'art total. Dans ses cours, il élabore un système de relations entre les couleurs et les lignes où les couleurs primaires correspondent à des formes élémentaires : le jaune pour le triangle, le rouge pour le carré et le bleu pour le cercle. Il publie à Munich en 1926 « Point et Ligne sur Plan ». Au Bauhaus une forte amitié le lie à Paul Klee.

Sa première exposition personnelle à New York se tient en 1923. Il collabore à partir de 1931 à la revue française « Cahiers d'art » de Christian Servoz.

Après des attaques venues du parti national-socialiste de Thuringe, Kandinsky, avec le Bauhaus, quitte Weimar en 1925 pour s'installer à Dessau. Il acquiert avec son épouse la nationalité allemande en 1928. Le Bauhaus, transféré de Dessau à Berlin en 1932, est sur pression du parti nazi, définitivement fermé en 1933.

1934-1944 Paris-Neuilly/sur/Seine

Les Kandinsky immigrèrent en France et sur les conseils de Marcel Duchamp, ils s'installent à Neuilly sur Seine. Kandinsky retrouve à Paris Brancusi, les Delaunay, Léger, Miro, Mondrian, Magnelli, Arp.

Kandinsky expose en 1936 à Paris à la galerie Jeanne Bucher et en 1937, il participe à l'Exposition Internationale du Musée du Jeu de Paume alors que les autorités nazies confisquent ses œuvres figurant dans les musées allemands pour les présenter aux expositions « Art dégénéré » à Munich et « Cabinet des horreurs de l'art ». Certaines de ses œuvres disparaîtront dans l'autodafé autorisé par Goebbels en 1939 d'un millier de toiles et de plus de trois mille dessins.

Les Kandinsky obtiennent la naturalisation française en 1939. Après l'occupation de la France, ils préfèrent passer l'été 1940 à Cauterets dans les Pyrénées mais reviennent à Neuilly en août où ils décident de rester. Kandinsky tombe malade en mars 1944 et meurt à Neuilly le 13 décembre 1944 - Kandinsky a 78 ans.

Kandinsky est l'un des rares peintres du 20<sup>e</sup> Siècle à avoir influé autant sur le cours artistique de son temps.