

Пит Мондриан: на пути к абстракции | Piet Mondrian: le chemin vers l'abstraction

Auteur: Заррина Салимова, [Базель](#) , 15.07.2022.

Пит Мондриан. Мельница Оостзейде в сумерках, ок. 1907-1908 гг. Гаагский музей искусств, Нидерланды. Наследство Саломона Б. Слейпера. © 2022 Mondrian/Holtzman Trust Фото: Musée d'Art de La Haye

В Фонде Бейлера в Базеле проходит выставка, посвященная творческой эволюции знаменитого голландского художника.

|
La Fondation Beyeler de Bâle accueille une exposition sur l'évolution du style artistique du peintre néerlandais.

Piet Mondrian: le chemin vers l'abstraction

Питу Мондриану в каком-то смысле не повезло: в массовом сознании он остался как автор абстрактных композиций из черных линий, а также синих, красных и желтых прямоугольников и квадратов. А ведь он был многосторонним художником, который проделал поразительный творческий путь – от пейзажиста XIX века до одного из главных представителей авангарда XX столетия. Каким же образом он пришел от изображений деревьев и соборов к чистой геометрии? Теме эволюции Мондриана от фигуративной до абстрактной живописи и посвящена выставка, проходящая в эти дни в Фонде Бейлера и приуроченная к 150-летию со дня рождения художника.

Пит Мондриан. Башня церкви домбурга, 1911 г. Наследство Саломона Б. Слейпера © 2022 Mondrian/Holtzman Trust. Фото: Musée d'Art de La Haye

Мондриан родился в 1872 году в голландском городе Амерсфорт и с раннего возраста приобщился к искусству: его отец был учителем рисования, а дядя – успешным художником-любителем, на стиль которого повлияла пейзажная живопись Гаагской школы. С 1892 по 1895 годы Мондриан учился в Королевской академии изящных искусств в Амстердаме, работал учителем рисования, писал портреты на заказ и делал научные рисунки для Лейденского университета. При этом он не забывал о собственных художественных амбициях и оттачивал свой стиль.

«Женщина с веретеном», одна из самых ранних работ среди представленных на выставке, была написана в 1890-х годах, когда Мондриану было около 20 лет. На ней изображена пожилая женщина в темно-серой одежде с белым чепцом. Она сидит за столом, склонившись над работой. Что именно она делает, не видно. На первый взгляд, картина выглядит как типичный пример реалистической живописи XIX века. Однако внимание привлекает сетка на заднем плане - уже в начале своей карьеры художник интересовался геометрическими формами, которые будут доминировать в его поздних работах.

Пит Мондриан. Женщина с веретеном, ок. 1893-1896 гг. Предоставлено галереей Pace. © 2022 Mondrian/Holtzman Trust. Фото: Kerry Ryan McFate

В начале 1910-х годов Мондриан увлекся цветом. На его полотне «Красное облако» 1907 года запечатлен волшебный момент, когда заходящее солнце окрашивает облако в ярко-красный цвет, в то время как небо остается ярко-синим. Эта картина принадлежит к группе работ, которые Мондриан писал в сумерках, когда оттенки быстро меняются. На автопортретах 1908 года он также изображает себя в сумерках

– с широко открытыми глазами, восприимчивыми к малейшим хроматическим нюансам, создаваемым светом.

После цветовых экспериментов 1907-1911 годов Мондриан, вдохновленный знакомством с кубистами в Париже, вернулся к менее ярким цветам. В его картинах этого периода преобладают серые и охристые тона, а линии приобретают все большее значение.

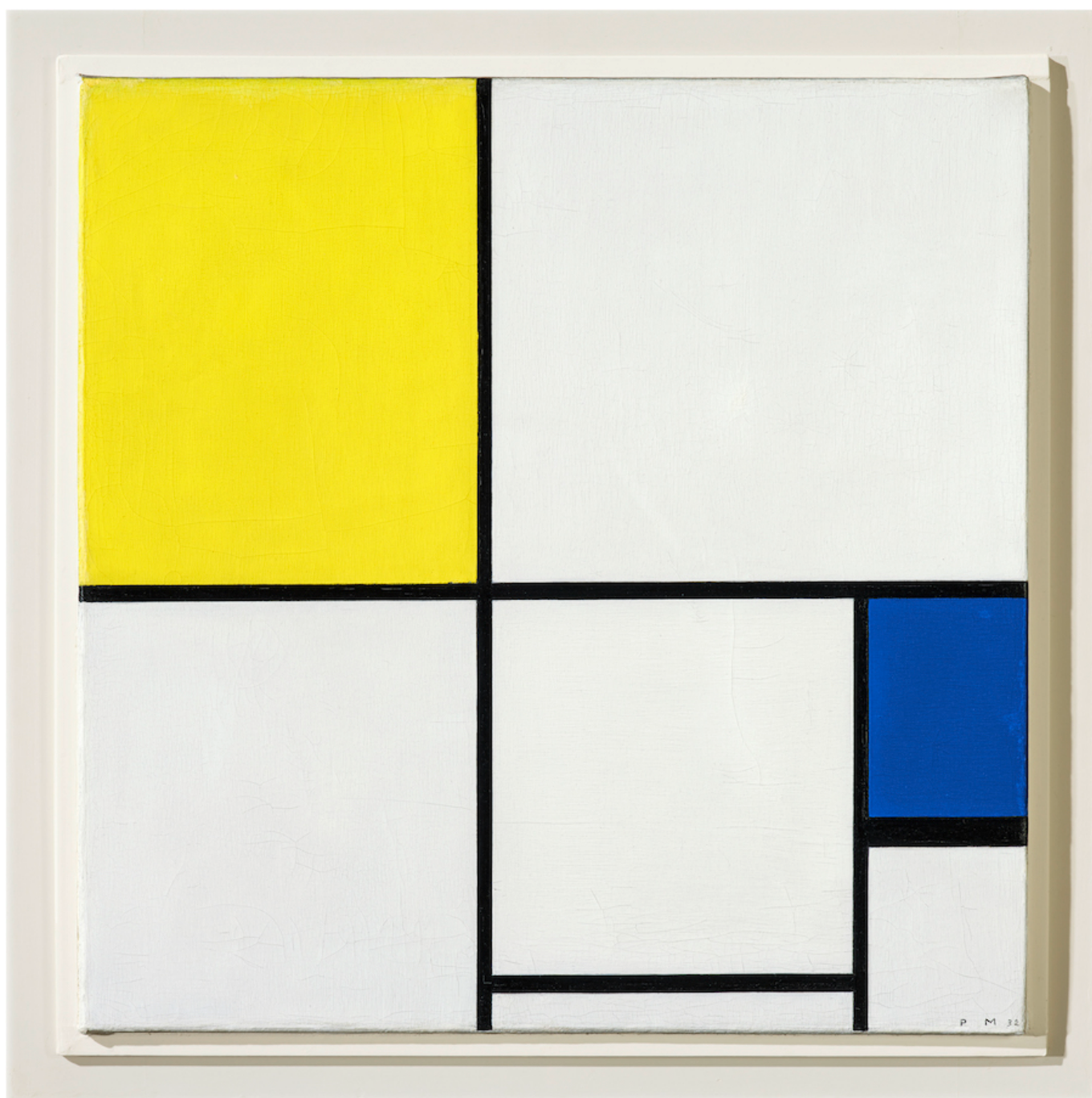

Пит Мондриан. Красное облако, 1907 г. Гаагский музей искусств, Нидерланды © 2022 Mondrian/Holtzman Trust. Фото: Musée d'Art de La Haye

После Первой мировой войны многие художники стремились к радикальному обновлению культуры. В Нидерландах группа авангардистов с 1917 года издавала журнал De Stijl. Именно Мондриан сформулировал цель этого творческого объединения - разрушить традиции, чтобы заново создать все аспекты жизни на базе важнейших элементов искусства.

Ветряные мельницы, дюны, море, отражающиеся в воде фермерские постройки и деревья – эти повторяющиеся в творчестве Мондриана мотивы были изображены им в разной степени абстракции в различные периоды его жизни. Так, его поздние работы композиционно похожи на ранние пейзажи, за исключением того, что они стали чистой абстракцией и больше не имеют никакого отношения к реальным

изображениям природы. С течением времени на полотнах художника четкие и узнаваемые силуэты постепенно распадаются на квадратики – абстрактный подход окончательно вытесняет фигуративный.

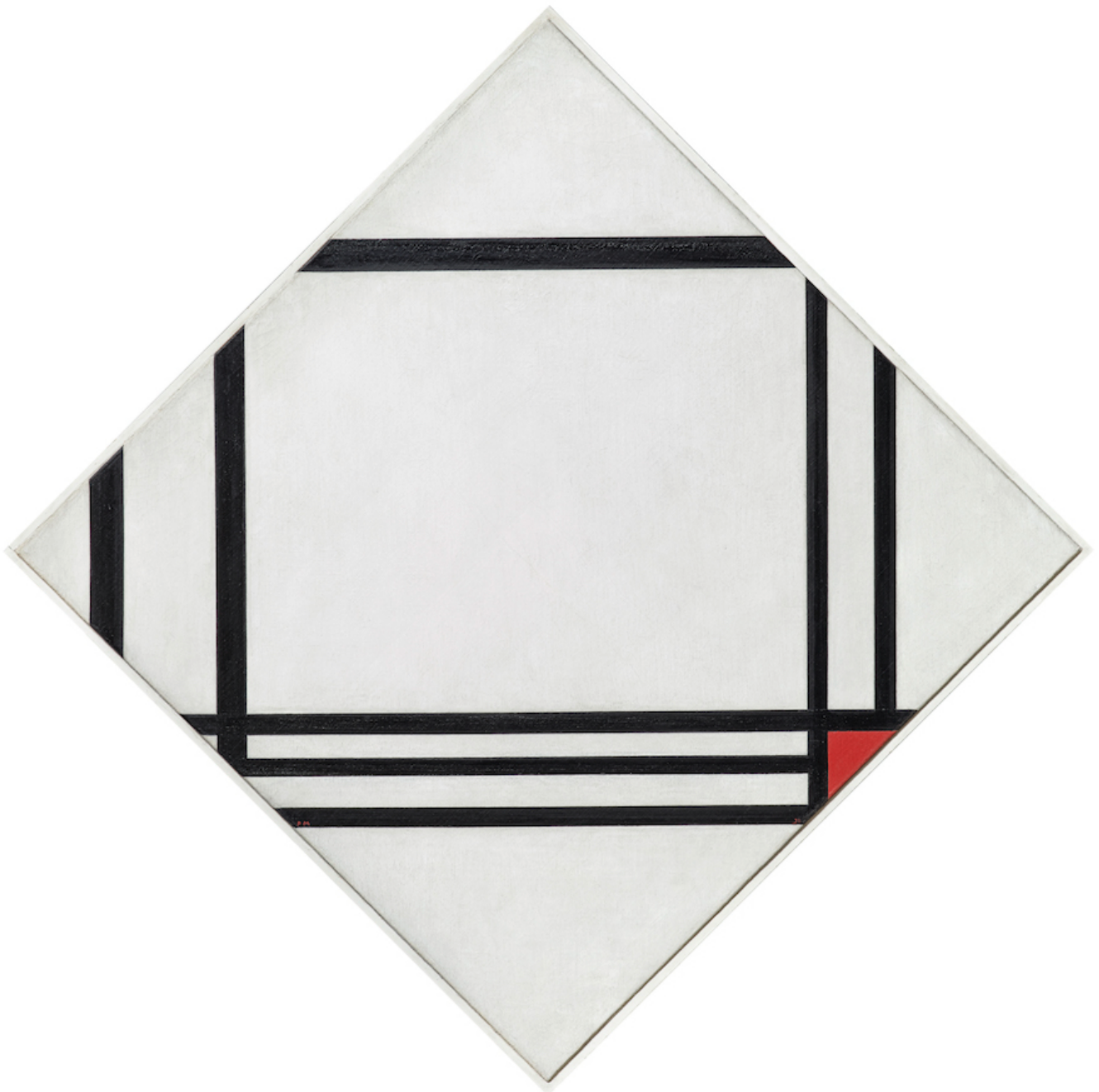

Пит Мондриан. Композиция с желтым и синим, 1932. Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, Collection Beyeler; приобретено на средства Хартмана П. и Сесиль Кехлин-Таннер, Риен © Mondrian/Holtzman Trust. Фото: Robert Bayer, Базель

Мондриан перешел к полностью нефигуративному живописному языку в начале 1920-х годов. Его абстрактные картины стали результатом длительного процесса художественных поисков. Свой новый стиль он назвал неопластицизмом. Мондриан ограничивался ортогональным (то есть перпендикулярным) расположением черных линий и белых блоков и использовал три основных цвета – синий, красный и желтый. Сочетание этих элементов открывает бесконечные композиционные возможности. Центр холста никогда не был отправной точкой композиций Мондриана, который старался создать динамическую асимметрию: ритмичность его работам придают не

линии, а напряжение между различными визуальными элементами.

Художник рассматривал абстракцию как способ приближения к абсолютной истине и красоте: он стремился к созданию идеального и напряженного баланса, в котором все элементы как бы находятся на своих местах. Сам он использовал термин «эволюция», но понимал его не как Чарльз Дарвин, для которого главным ее фактором был естественный отбор. Для Мондриана эволюция означала накопление опыта, на основе которого будет сформирован новый этап художественного развития, ведущий, в свою очередь, к новым достижениям и знаниям.

Пит Мондриан. Ромбовидная композиция с восемью линиями и красным цветом / Картина № III, 1938 г. © Mondrian/Holtzman Trust. Фото: Robert Bayer, Базель

Последние 25 лет своей жизни Мондриан провел в трех центрах современного искусства: Париже, Лондоне и Нью-Йорке. С конца 1911 по 1938 годы, с перерывом на Первую мировую войну, он жил в Париже. Затем, после нескольких лет в Лондоне,

переехал в Нью-Йорк, где умер в 1944 году в возрасте 71 года. Говорят, что в своей студии он всегда громко слушал на граммофоне джазовые пластинки, и влияние музыки можно увидеть в его абстрактных картинах. Существует также мнение, что истоки неопластицизма стоит искать в фокстроте, где танцоры двигаются очень организованно и линейно. Сам художник был убежден, что если долго стоять перед его полотнами, то можно будет заметить движение цветовых блоков: абстракция буквально начинает танцевать в ритме джаза. Задержитесь у картин Мондриана, чтобы убедиться в том, что чистые цвет и форма могут подарить зрителю те же яркие эстетические переживания, что и традиционная живопись.

Добавим, что «Эволюция Мондриана» стала первой ретроспективой художника в Швейцарии за последние пятьдесят (!) лет. Можно, конечно, подождать еще полвека до его следующей выставки в Конфедерации, но лучше все-таки успеть увидеть экспозицию в Базеле до 9 октября.

От редакции: всю практическую информацию вы найдете на сайте fondationbeyeler.ch.

[швейцарская культура](#)

[памятники культуры](#)

[достопримечательности швейцарии](#)

Статьи по теме

[Сохранить Мондриана!](#)

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/news/culture/pit-mondrian-na-puti-k-abstrakcii>