

Vassily Kandinsky

1933-1944 Les Années parisiennes

Musée
de
Grenoble

Fiche d'aide à la visite

Quelques dates à retenir :

Biographie (rapide !) de Kandinsky	En Russie	En Allemagne	En France
<p>-1866 L'artiste naît le 4 décembre à Moscou. Il vit dans un milieu bourgeois, avec une bonne éducation (langues et voyages).</p> <p>-1885 Il entreprend des études de droit.</p> <p>-1889 Pour ses études d'anthropologie et d'ethnographie, il réalise un voyage dans la province de Vologda. Il sera très marqué par l'art populaire et les murs colorés des maisons.</p> <p>-1895 Il termine ses études, mais renonce à son poste à la faculté.</p> <p>-1896 Il est marqué par deux expériences : la vue d'une des <i>Meules de foin</i> de Claude Monet et la représentation de l'opéra de Richard Wagner Lohengrin.</p> <p>- Il commence alors sa vie d'artiste en se rendant à Munich, où il rencontre de nombreux artistes et commence ses premières expositions.</p> <p>-1902 Il ouvre une école de peinture et rencontre Gabriele Münter, une étudiante qui deviendra sa compagne.</p> <p>-1904-1905 le couple voyage aux Pays-Bas, en Europe, en Tunisie... puis à Paris où Kandinsky expose avec l'Avant-garde parisienne. Ses œuvres sont de petites peintures souvent dans le style impressionniste, comme des notes de voyage.</p>	<p>-1905 Des pogroms contre les juifs font des milliers de morts.</p>		
<p>-1908 Le couple s'installe dans les Alpes près de Munich à Murnau. Ils découvrent l'art populaire bavarois comme la peinture sous verre. Kandinsky réalise de nombreuses gravures sur bois.</p> <p>-1911 Il rencontre Franz Marc avec lequel il va fonder le groupe du <i>Cavalier Bleu (Blauer Reiter)</i> et Paul Klee.</p> <p>- Il peint ce qu'il considère comme sa première peinture « non-objective » (première œuvre abstraite).</p> <p>- Il écrit <i>Du spirituel dans l'art</i>.</p> <p>- Il est impressionné par la musique de Arnold Schönberg avec lequel il entre en contact.</p> <p>-1913 Il participe à l'<i>Armory Show</i> à New-York.</p>			<p>-1913 Marcel Duchamp présente son <i>Nu descendant l'escalier</i> à l'<i>Armory Show</i> à New-York.</p>
<p>-1914 Avec l'éclatement de la guerre, il se réfugie en Suisse, puis à Moscou. Il quitte l'Allemagne en laissant ses œuvres à Gabrielle Münter. Il ne les reverra plus.</p> <p>-1917 Il épouse Nina Kandinsky.</p> <p>- Avec la révolution, Kandinsky se voit confisquer tous ses biens.</p> <p>-1918-1919 Il est membre de la section des beaux-arts (Izo) au commissariat pour l'Instruction publique (Narkompros). Il est chargé de réorganiser les musées après la révolution.</p> <p>-1921, il quitte la Russie et perd pour la deuxième fois ses œuvres qu'il ne reverra jamais.</p>	<p>1914 Première Guerre Mondiale</p> <p>1917 : Démission du tsar Nicolas II. Révolution d'Octobre</p>	<p>1914 Première Guerre Mondiale</p> <p>August Macke ami de <i>Blauer Reiter</i> meurt au combat en septembre 1914.</p> <p>Franz Marc meurt au combat en 1916</p> <p>1918 : Fin de la Première Guerre Mondiale</p>	<p>1914 Première Guerre Mondiale</p> <p>Fin de la Première Guerre Mondiale</p>
<p>-1921 Invité par Gropius pour enseigner au Bauhaus, il arrive à Berlin la veille de Noël.</p> <p>-1922 Il s'installe en juin à Weimar. Il enseigne au Bauhaus où il donne des cours préparatoires et dirige l'atelier de peinture murale.</p> <p>-1925 Déménagement à Dessau</p> <p>-1926 Publication à Munich de <i>Point et ligne sur plan</i></p> <p>-11 avril 1933 Fermeture définitive du Bauhaus de Berlin. Kandinsky part en France.</p>	<p>1921 De nombreuses toiles de Kandinsky entrées dans les collections publiques de l'Union Soviétique sont décrochées et cachées dans les réserves.</p> <p>L'art officiel : Le Réalisme Socialisme empêche toute autre forme d'art.</p>	<p>-1925 Le Bauhaus est transféré à Dessau, à la suite d'attaques des partis conservateurs et nazis.</p> <p>-1926 Inauguration du bâtiment du Bauhaus de Walter Gropius</p> <p>-1932 En octobre, le Bauhaus, fermé par le régime nazi, est transféré à Berlin.</p> <p>-Janvier 1933, Hitler devient chancelier</p>	
<p>-21 décembre 1933 Kandinsky s'installe à Paris puis à Neuilly-sur-Seine.</p> <p>Il aurait pu partir aux USA où il a beaucoup de soutiens (amis et collectionneurs)</p> <p>-1937 Exposition au Jeu de Paume « Origine et développement de l'art international indépendant »</p> <p>-1939. Apatride, il obtient la nationalité française.</p> <p>L'Etat français achète un deuxième tableau <i>Composition IX</i></p> <p>Avec le début de la guerre, les conditions de vie sont difficiles, mais il conserve son appartement et continue à peindre. Il est coupé de ses collectionneurs américains.</p> <p>-13 décembre 1944 mort de Kandinsky</p>		<p>-1937 Exposition d'art dégénéré à Munich. Kandinsky est représenté avec 2 peintures et 5 aquarelles</p> <p>-1937, 57 œuvres de Kandinsky sont saisies dans les musées allemands</p> <p>-1939 Début de la Seconde Guerre Mondiale</p> <p>-1943 Son ami l'artiste Otto Freundlich est déporté et assassiné dans un camp de concentration</p>	<p>1937 Exposition internationale à Paris. Les pavillons de l'U.R.S.S. et de l'Allemagne nazie se font face. Pablo Picasso expose <i>Guernica</i> dans le pavillon de l'Espagne Républicaine.</p> <p>-1939 Début de la Seconde Guerre Mondiale</p>
	<p>1963 Première rétrospective de l'œuvre de Kandinsky. Les œuvres cachées sont enfin montrées.</p>	<p>-1956 Gabriele Münter lègue au Lenbachhaus de Munich les peintures de Kandinsky conservées et cachées pendant la seconde guerre mondiale.</p>	<p>-1976 Nina Kandinsky donne des œuvres au Musée national d'art moderne (centre Georges Pompidou) et crée la Société Kandinsky</p> <p>-1980 Le musée reçoit par legs un fond d'atelier de l'artiste à Neuilly.</p>

Salle 1

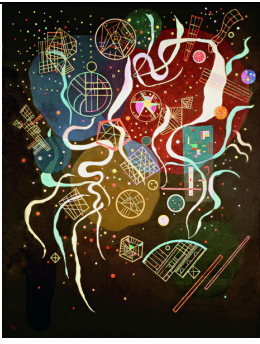
	<p>Anonyme <i>Vasily Kandinsky sur le balcon de l'appartement à Neuilly-sur-Seine</i> 1935 Tirage gelatino-argentique 10,5 x 8,2 cm</p>	<p>Vitrine à droite de la photographie (dessin d'un objet)</p>	<p>Vitrine à droite de la porte (dessin d'un objet)</p>
<p>Où se trouve Kandinsky ? Quelle vue peut-il avoir de ce balcon ? Est-ce que cela se retrouve dans son œuvre ? (à remplir à la fin de la visite)</p>	<p>Objets exposés : Ce que nous apprennent ces objets :</p>	<p>Objets exposés : Ce que nous apprennent ces objets :</p>	

Salle 2 / L'exil à Paris Formes libres et biomorphisme

<p>Croquis rapide</p>	<p>Développement en brun juillet 1933 Huile sur toile 101 x 120,5 cm</p> <p>Dernière œuvre réalisée en Allemagne. Au Bauhaus, Kandinsky avait eu deux périodes : - Architecturale (1922-24) - Des Cercles (1925-27)</p>	<p>Croquis rapide</p>	<p>Etude pour chacun pour soi mars 1934 Aquarelle, encre de Chine sur papier 31,6 x 24,4 cm</p> <p>C'est une étude, cela veut dire que l'artiste a réalisé par la suite.....</p>
<p>Caractéristiques : plusieurs parties différentes composent l'œuvre : L'artiste joue avec les plans du tableau, par exemple : L'artiste joue avec les techniques, c'est un peinture à l'huile travaillée comme :</p>		<p>Ce à quoi cela me fait penser : Rôle que j'attribue à la couleur : Rôle que j'attribue à la barre en bas du format :</p>	
	<p>Sans titre mars 1934 Aquarelle, encre de Chine sur papier 31,6 x 24,6 cm</p> <p>Ici, l'artiste de manière très simple et lisible, invite le spectateur à réfléchir aux différents statuts des éléments représentés et aux effets que cela produit...</p> <p>La page blanche :</p>	<p>Croquis rapide</p>	<p>Formes noires sur blanc 1934 Huile sur toile 70 x 70 cm</p> <p>En 1932, le premier microscope électronique permet d'observer de mieux en mieux l'invisible du visible.</p>
<p>Les couleurs et l'espace :</p> <p>L'aquarelle qui diffuse la couleur :</p> <p>La ligne « arabesque » :</p> <p>Les différentes épaisseurs des lignes :</p> <p>Les diagonales :</p> <p>La ligne horizontale :</p>		<p>Ici, Kandinsky mélange formes dures (géométriques) et formes molles (biomorphiques).</p> <p>Forme dure : Croquis</p> <p>Forme molle : Croquis</p> <p>Il joue avec les plans du tableau :</p> <p>Il joue avec le rapport du motif au format :</p> <p>Je trouve une définition pour le mot biomorphique :</p>	

Salle 3 / 1935 Kandinsky en porte-à faux entre les abstraits géométriques et les surréalistes

<p>Les abstraits géométriques</p>	<p>Ce que cela veut dire pour moi :</p>	<p>Artiste :</p>	
<p>Les surréalistes</p>	<p>Ce que cela veut dire pour moi :</p>	<p>Artiste :</p>	
<p>Croquis</p>	<p>Surfaces réunies août 1934 aquarelle, tempera, rehauts de vernis sur papier</p>		<p>Deux points verts 1935 huile et sable sur toile 115 x 162,5 cm</p> <p>Ici l'artiste mélange et expérimente des techniques différentes. Cela crée des perceptions différentes de l'espace : exemples :</p>
<p>En comparant cette aquarelle au tableau Deux points verts on comprend : Quelles formes sont représentées ?</p>		<p>Quel est le rôle du titre :</p>	

	Mouvement I, 1935 Technique mixte sur toile, 116 x 89 cm	Croquis rapide	Brun supplémenté 1935 Huile sur toile 82 x 100,6 cm
	Croquis d'un détail		
	Croquis d'un détail		
Croquis d'un détail	Croquis d'un détail	Ici Kandinsky joue avec le plan du tableau..... Il utilise des motifs : (caractéristiques de ces motifs).....	

Salle 4 / 1936 La rencontre avec Jeanne Bucher Reprise du cycle des compositions

Croquis	La ligne blanche juin 1936 gouache sur papier noir collé sur carton 49,9 x 38,7 cm	Détails de l'œuvre.	Composition IX 1936 Huile sur toile 113,5 x 195 cm
	Caractéristiques : en reprenant des choses vues dans les premières salles, retrouve quelques caractéristiques du travail de l'artiste....		Qu'est ce qu'une composition ?
	1)..... 2)..... 3).....	Kandinsky cherche à montrer..... Il travaille l'échelle des motifs :	Nous pouvons faire un lien avec la musique
Cette œuvre sera la première achetée par l'Etat français			

Salle 5 / 1937 La reconnaissance : Kandinsky est exposé au Jeu de Paume... alors qu'en Allemagne son travail est montré à Munich par les nazis comme de l'art dégénéré.

		Otto Freundlich, l'Homme nouveau , 1912. Œuvre présentée par les nazis dans l'exposition de l'art dégénéré et utilisée sur la couverture du catalogue de l'exposition. Pour rendre l'œuvre encore plus monstrueuse, elle a été photographiée en contre plongée, ce qui accentue les traits bruts et primitifs du visage.	
1937 Exposition d'art dégénéré à Munich. Kandinsky est représenté avec 2 peintures et 5 aquarelles. 57 œuvres de ses œuvres sont saisies dans les musées allemands.	Juif et proche du parti communiste, Otto Freundlich se réfugia en France. En 1938, il pose avec Kandinsky devant la galerie Jeanne Bucher (salle 6). En 1943, il sera déporté et assassiné dans un camp de concentration.		1937 Exposition internationale à Paris. Les pavillons de l'Allemagne nazie et de l'U.R.S.S. se font face. Pablo Picasso expose Guernica dans le pavillon de l'Espagne Républicaine

Croquis	Groupement , 1937, huile sur toile 146 x 89 cm Se promenant sur la plage l'artiste, voit dans le sable une nuée d'êtres informes qui se dissimulent à son passage...	Détails de l'œuvre.	Trente 1937 huile sur toile 81 x 110,9 cm
	« Il y avait des couleurs fantastiques d'une beauté indescriptible, dans le ciel et en particulier dans l'eau (...) l'envie ne m'a pas pris de peindre des paysages maritimes, mais j'ai aspiré goulument des impressions »		Que peut on penser de cette organisation ?
	Kandinsky rend compte de ses sensations :	Qu'est-ce qui peut rappeler les gravures que faisait l'artiste dans les années 1910?	Ce qui est en lien avec : la biologie - les motifs ethniques..... - l'égyptologie.....

Salle 6/ 1938 La défense d'un Art concret, un monde à soi

Très soucieux de faire connaître son art et les réflexions autour des ses recherches, Kandinsky a écrit tout au long de sa vie des textes. En 1938, il parle d'**art concret** : Cela veut dire.....
 Le diagramme de l'histoire des avant-gardes à voir dans la vitrine à droite en entrant, est une tentative réalisée par l'américain Alfred Barr pour expliquer comment s'organisent les différents mouvements et idées de l'art moderne. **Kandinsky aura du mal à trouver sa place dans cette organisation !!!**

Kandinsky va souvent travailler les oppositions en utilisant pour ses titres les « oxymores » ou la conjonction « et »			
Croquis	<p>Montée-Descente mai 1938 gouache sur papier noir 49 x 26,2 cm</p> <p>Éléments en opposition : </p>	Croquis	<p>Ensemble multicolore [rajout de Nina Kandinsky] Entassement réglé [titre de la Handlist de Kandinsky] 1938 huile et ripolin sur toile 116 x 89 cm</p> <p>Éléments en opposition :</p>

Cependant en regardant ces œuvres il est difficile de savoir, quel est l'élément qui l'emporte sur l'autre. On peut alors parler d'équilibre et d'**harmonie**.

Salle 7/ 1939 L'acquisition de *Composition IX* par le Jeu de Paume. Début de la Deuxième Guerre Mondiale

Croquis d'un détail	<p>Bleu de ciel 1940 huile sur toile 100 x 73 cm</p> <p>Caractéristiques: </p>	Croquis	<p>Complexité simple-ambiguïté 1939 Huile sur toile 100 x 81 cm Déposé au Musée de Grenoble</p> <p>Éléments en opposition : </p> <p>Organisation de la composition : </p>
---------------------	--	---------	---

Salle 8, 9 et 10/ Les années de guerre. « En manque de toile je fais des petites choses sur du carton ancien... »

Ici chacun visitera librement le reste de l'exposition et choisira des œuvres à analyser personnellement.

Croquis	<p>Titre :</p> <p>Caractéristiques: </p>	Croquis	<p>Titre :</p> <p>Caractéristiques: </p>
---------	---	---------	---

Salle 10/ Dernières années

Croquis		Dessin de la forme du musée imaginé par F. Lloyd Wright
<p>La planche à dessin de l'artiste Ce quelle nous dit sur la manière de travailler de Kandinsky: </p>	<p>Le collectionneur et fidèle soutien de Kandinsky, Salomon R. Guggenheim se fait présenter par l'architecte Frank Lloyd Wright le projet de son futur musée. Date : Le musée sera inauguré en 1959, après la mort de son commanditaire.</p>	<p>Le bâtiment a une forme de</p>