

Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier de Vassily Kandinsky

L'ouvrage

Titre : Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier
 Auteur : Vassily Kandinsky
 Date de parution : 1911
 Genre : Essai artistique et philosophique

Le contexte

Kandinsky écrit cet ouvrage à une époque de bouleversements dans l'art, marquée par la naissance de l'abstraction et des avant-gardes. Il fait partie des pionniers de l'art abstrait et l'un des fondateurs du groupe Der Blaue Reiter (Le Cavalier bleu), un mouvement artistique qui explore la spiritualité dans l'art.

Contexte biographique

Vassily Kandinsky (1866-1944) est un peintre et théoricien de l'art russe, reconnu comme l'un des pères de la peinture abstraite. Après une formation initiale en droit et en économie, il se tourne vers l'art à l'âge de 30 ans. Influencé par le symbolisme, l'art populaire russe et les tendances artistiques modernes de son époque, Kandinsky développe une théorie selon laquelle l'art doit exprimer des vérités spirituelles au-delà de la simple représentation du réel.

Résumé

Dans *Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*, Kandinsky expose sa vision théorique de l'art, qu'il considère comme un moyen d'expression spirituelle. L'ouvrage est structuré en plusieurs chapitres qui explorent différents aspects de la création artistique, notamment l'importance de la couleur, de la forme, et le rôle de l'artiste en tant que médiateur entre le spirituel et le monde matériel.

• Théorie du spirituel dans l'art :

Kandinsky part de l'idée que l'art doit être une expression de l'âme et non une simple représentation de la réalité extérieure. Il critique l'art figuratif qui, selon lui, ne fait qu'imiter la nature et limite l'expression artistique.

Il promeut un art « intérieur » où la création doit venir d'un élan spirituel. Selon lui, chaque œuvre doit élever le spectateur et l'aider à accéder à un niveau supérieur de conscience.

• La couleur et sa signification :

Kandinsky accorde une importance particulière à la couleur, qu'il considère comme un moyen d'expression autonome. Il développe une théorie selon laquelle chaque couleur possède une vibration propre et affecte l'âme de manière différente.

Exemples de correspondances : Le bleu : spirituel, profond, lié à l'infini. Le jaune : terrestre, agressif, excentrique. Le rouge : passionné, vivant. Le vert : équilibré et immobile.

• La forme dans la peinture :

Pour Kandinsky, la forme, tout comme la couleur, doit avoir une résonance intérieure. Il rejette les formes strictement réalistes pour privilégier celles qui permettent à l'artiste d'exprimer des émotions ou des états spirituels.

Les formes géométriques simples (cercle, triangle, carré) ont également des significations spirituelles profondes selon lui.

• L'art abstrait comme aboutissement de l'expression spirituelle :

L'abstraction, selon Kandinsky, permet à l'artiste de se libérer des contraintes du monde matériel et de toucher l'essence même des choses. Cette essence est pour lui spirituelle, et l'art abstrait en est la forme la plus pure. C'est ainsi que Kandinsky explique son propre cheminement vers la peinture abstraite.

Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier

de Vassily Kandinsky

Thèmes principaux

- La spiritualité dans l'art : Kandinsky développe une vision mystique de l'art, où l'artiste devient une sorte de prophète qui aide à élever les consciences par ses œuvres. Il croit que l'art peut jouer un rôle clé dans l'évolution spirituelle de l'humanité.
- L'abstraction et le refus de la figuration : Pour Kandinsky, l'art doit s'éloigner de la figuration pour atteindre un niveau supérieur de vérité. La peinture ne doit pas être une copie de la nature, mais plutôt une interprétation spirituelle des émotions et des impressions intérieures.
- Théorie des couleurs et des formes : Kandinsky attribue des valeurs émotionnelles et spirituelles à chaque couleur et forme, en les liant à des concepts abstraits tels que l'harmonie et l'équilibre.

Analyse critique

• Un manifeste pour l'abstraction :

Du spirituel dans l'art est souvent considéré comme le manifeste théorique du mouvement de l'art abstrait. Kandinsky y exprime son rejet des conventions artistiques classiques et son désir de dépasser les limites imposées par la figuration.

• Un ouvrage mystique :

Kandinsky emprunte de nombreuses idées à des courants philosophiques et ésotériques de son époque, notamment à la théosophie de Mme Blavatsky, qui prône une unité spirituelle sous-jacente à l'univers. Son idée de l'art comme moyen d'atteindre une réalité supérieure s'inscrit dans ce cadre mystique.

• Une influence durable :

Kandinsky a eu une influence majeure sur l'évolution de l'art moderne, particulièrement sur l'abstraction lyrique et géométrique. Son ouvrage continue d'inspirer des artistes et des penseurs qui cherchent à redéfinir les rapports entre art, émotion, et spiritualité.

• Limites :

La complexité du langage et les concepts souvent ésotériques peuvent rendre la lecture difficile pour certains lecteurs. Son approche spirituelle de l'art, très personnelle, peut également ne pas trouver écho chez des personnes moins sensibles à ces aspects métaphysiques.

Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier est une œuvre fondatrice dans l'histoire de l'art moderne et abstrait. Par ses réflexions théoriques, Kandinsky nous invite à repenser la finalité de l'art, non plus comme une simple représentation du réel, mais comme un médium d'expression de la réalité spirituelle. Cet essai demeure une référence incontournable pour comprendre l'abstraction et le rôle de l'artiste comme guide spirituel à travers son art.

- « La couleur est un moyen d'exercer une influence directe sur l'âme. »
- « Chaque œuvre d'art est fille de son temps, souvent mère de nos sentiments. »
- « L'art abstrait permet de pénétrer la véritable nature des choses, au-delà de leur apparence visible. »

