

Primera edición, 2018

Producción
Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Bellas Artes

Miguel Fernández Félix / Coordinación general

Evelyn Useda Miranda, Karen Janeth Delgado Rodríguez,
Oswaldo Hernández Trujillo, Lizbeth Sánchez Ayala,
Mariana Casanova Zamudio / Concepto y coordinación editorial

Karen Janeth Delgado Rodríguez, María Helena Rangel Guerrero /
Investigación iconográfica y documental

Jaime Soler / Corrección de estilo

Rina Ortiz / Traducción ruso-español: pp. 17-58
Gonzalo Vélez / Traducción alemán-español: pp. 175-198
Demetrio Ibarra Hernández / Traducción italiano-español: pp. 135-172
Oswaldo Hernández Trujillo / Traducción inglés-español: pp. 201-276

Jaime Soler / Cotejo de traducción: pp. 175-198, 201-276

Taller de comunicación gráfica / Diseño

A. Andrés Monroy / Prerensa

D.R. © 2018

Kandinsky. Pequeños mundos

Instituto Nacional de Bellas Artes / Museo del Palacio de Bellas Artes
Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, colonia Chapultepec Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11560, Ciudad de México

Las características gráficas y tipográficas de esta edición son propiedad
del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura.

Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el
tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por
escrito de la Secretaría de Cultura / Instituto Nacional de Bellas Artes

ISBN INBA: 978-607-605-560-1
Impreso y hecho en México

MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

Kandinsky

Pequeños mundos

Contenido

7 Presentaciones

16 **Impresiones, improvisaciones,
composiciones**
Natalia Avtonomova

60 **Kandinsky. Pintura abstracta,
transgresión de límites**
Jorge Juanes

200 **“Cambiar instrumentos”.**
**La abstracción musical en la labor
docente de Kandinsky en la Bauhaus**
Nancy Perloff

230 **Los años en París, 1934-1944**
Vivian Endicott Barnett

174 **El cosmos de color de Kandinsky.**
**Tecnología artística de los años
1896 a 1914**
Iris Winkelmeier

134

Kandinsky y el arte popular ruso.
Su viaje iniciático por Vólogda
Silvia Burini

254 **El apocalipsis y la antigua Rusia:**
Kandinsky y Rachmaninoff
Peter Vergo

279 Apéndice

Hace tres años, en 2015, en el marco de la exposición *Vanguardia rusa. El vértigo del futuro*, auspiciada por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, subrayamos el papel del arte como puente de entendimiento entre distintas culturas, al tiempo que celebramos el reconocimiento diplomático mutuo entre las repúblicas federales de México y Rusia. Esta vez, y para continuar ese diálogo fraterno, nos congratulamos en presentar *Kandinsky. Pequeños mundos*, exposición dedicada a uno de los hijos predilectos del país ruso que mayor reconocimiento cosechó más allá de sus propias fronteras.

Si bien la proximidad de Wassily Kandinsky con su país natal es un hecho incontestable, —tal como lo prueba esta exposición a su viaje por la provincia siberiana de Vólogda y a sus años como actor fundamental de la revolución cultural rusa ocurrida a finales de la década de 1910 respectivamente— no es menos cierto que en su vida podemos hallar las marcas propias de los creadores más emblemáticos del siglo xx: el viaje —iniciático y determinante—, la añoranza —con sus aires de exilio voluntario o forzado— y, finalmente, la eterna búsqueda de un territorio estable —no sólo en términos plásticos, sino sobre todo, humanos—.

Kandinsky. Pequeños mundos traza el viaje de un espíritu incansable, decidido a fatigar todos los caminos, lo mismo de la tradición que de las vanguardias, con tal de hallar un estilo propio, un sentido de expresión personal y, sobre todo, un lenguaje trascendental. O en palabras del propio creador: “dar forma al impulso interno que anima el arte verdadero”. Para el desarrollo de esta muestra conformada por diversas acuarelas y documentos, así como obras maestras, ha sido fundamental la colaboración de dos museos de la Federación Rusa, The State Tretyakov Gallery y The Pushkin State Museum of Fine Arts. También hemos contado con el apoyo de colecciones fundamentales que históricamente han resguardado y divulgado la obra de Kandinsky, como el Centre Georges Pompidou de París, Los Angeles County Museum of Art, The Solomon R. Guggenheim Museum y The Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Nuestro mayor reconocimiento a todas aquellas instituciones que han hecho posible este viaje a través de una de las obras más perdurables de la historia del arte.

María Cristina García Cepeda

SECRETARIA

SECRETARÍA DE CULTURA

Aunque a la par de otros grandes artistas de su tiempo como Picasso, Mondrian o Miró, Wassily Kandinsky guarda, sin lugar a dudas, un sitio de privilegio entre los nombres de los creadores fundamentales de un siglo caracterizado por el hambre y la guerra, pero también y, sobre todo en el terreno de las artes, por la búsqueda de la libertad creativa a ultranza y el sentimiento de rebeldía frente a las convenciones de la tradición europea. Como se ha afirmado de Picasso, en realidad Kandinsky no perteneció a ninguna vanguardia, sino que él mismo fue su propia vanguardia.

La importancia de *Kandinsky. Pequeños mundos*, exposición que da cuenta de la evolución plástica del maestro ruso a través de algunas de sus obras fundamentales, reside precisamente en situar al creador y a su obra a lo largo de las distintas revoluciones políticas y artísticas sufridas en el Viejo Continente. Tal y como queda demostrado en las páginas de este catálogo, Kandinsky supo aprovechar algunas técnicas del impresionismo, aunque nunca llegó a abrazar del todo sus postulados, frecuentó el expresionismo, aunque fue su último objetivo “expresar emociones”, e incluso descubrió y defendió el arte no figurativo, aunque sin sentirse nunca atraído ni por el cubismo ni por el abstraccionismo meramente decorativo.

En suma, podemos afirmar que la exposición *Kandinsky. Pequeños mundos* nos ofrece una oportunidad privilegiada de descubrir una de las obras más complejas y ricas del siglo pasado. Además, este catálogo da cuenta, a través de escritores de talla internacional, de las múltiples interpretaciones a las que nos invita su trabajo. No en vano estamos frente a uno de los teóricos más importantes de la historia del arte, autor de dos libros que siguen siendo fundamentales *De lo espiritual en el arte* y *Punto y línea sobre el plano*, para todo aquel que quiera comprender la revolución marcada por el arte no objetivo cuyos ecos siguen vigentes en nuestros días, que nos invita a reflexionar sobre su legado a más de 150 años de su nacimiento.

Dra. Lidia Camacho Camacho

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

En la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) creemos en el impacto positivo que el arte tiene como factor de crecimiento y bienestar en la vida de los mexicanos. Nuestra labor, que comenzó hace 60 años, con nuestro fundador Guillermo Oscar Jenkins, empeñado en la puesta al día de los mexicanos en materia de arte, salud, cultura y deporte, consiste en mantener su legado, a través de la educación, en el sentido extenso del término, con una atención particular a la apreciación de distintas manifestaciones culturales y artísticas. En ese sentido, nuestra alianza con el Museo del Palacio de Bellas Artes, como una de las instituciones más comprometidas con la investigación del arte mundial en nuestro país, resulta fundamental.

Desde el comienzo del sexenio comprendido entre 2013 y 2018, la Fundación ha patrocinado los catálogos del Museo del Palacio de Bellas Artes con el objetivo de que aquellas exposiciones de relevancia internacional alojadas en el recinto durante este periodo tengan una memoria que trascienda los límites temporales de la exposición, contribuyendo así a resaltar el papel crucial que tiene el debate de nuestro mundo contemporáneo, la investigación especializada en materia de arte.

En esta ocasión, el libro producido para la muestra *Kandinsky. Pequeños mundos* desarrolla, a través de la visión de los especialistas más reconocidos en la materia a nivel internacional, no sólo la historia de un personaje aislado, sino la trayectoria de una idea poderosa que fructificó tanto en el terreno de las artes como en otros campos del quehacer humano. En efecto, a través de Wassily Kandinsky y de su legado, podemos constatar la vigencia de la idea del abstraccionismo más que como un mero estilo pictórico, como un anhelo de condensar la fuerza transformadora que durante el atribulado siglo pasado se atribuyó a la creatividad humana. Pues parafraseando al propio artista, en sus cuadros abstractos no buscaba representar meras formas geométricas sino transmitir emociones en su estado más puro.

Así, nos sentimos complacidos de participar en esta muestra con la certeza de que este libro será referencial para el lector en español, para todo aquel interesado en redescubrir conceptos sencillos pero a la vez llenos de una riqueza inagotable, como el del color, el de punto o línea, a través del estudio de uno de los pioneros del arte moderno y en gran medida responsable de que hoy en día sigamos creyendo en el poder regenerativo de las artes.

Esta es una muestra más de la participación de Fundación Jenkins en proyectos de tal envergadura, apoyando siempre la educación y la cultura en nuestro país.

FUNDACIÓN MARY STREET JENKINS