

کورتە میژووێهکی تازەگەری لە هونەری شیوهکاری پۆژئاوا

(بەشی پینچەم)

تەجرید

نووسینی: گارا

فاسیلی کاندنسی لەسالی ۱۹۰۹ لە شارێ میونشن لە ئەلمانیا ئەم دێرانە لە دەفتەری یادگارییەکانیدا نوسیوه: « ئیوارە کاتیک بە خۆم و تفاقێ رەسمکردنەوه لە کارکردن گەرامەوه، هیشتا هۆش و خەیاڵم لای ئەو تابلۆیە بوو کە ئەمەق کارم تیا کردبوو، لە کاتیکدا لە ناو ستۆدیۆکەمدا تابلۆیەکی درەوشاوهو جوانم بەرچاوکەوت، حەپەسام، بەلام پاش وردبوونەوه لە تابلۆکە، کە تەنیا لە رەنگ و شیوه پیکهاتبوو بۆ دەرکەوتنی هیچ بابەتیک، یەكسەر کانگای نەپینییەکەم دۆزییەوه، ئەمە تابلۆیەکی خۆمەو بە ریکەوت بە لایە لا لەقەد دیوارەکە دامنابوو، بۆ پۆژی دوایی لە بەر روناکی خۆردا تەماشامکردو لێیوردبوومەوه، بۆم دەرکەوت کە فیگور تابلۆکانی من تیکدەدن»

کاندنسی ئەو ریکەوتە نەخستە پشتگوێ و بە وردی بیری لیکردەوه، هەر بۆیە لە پۆژی دووھەمدا جازیکێ دی تابلۆکە دی دووبارە لەبەر تیشکی خۆردا تەماشاکردەوهو بیری لەو ریکەوتە کردەوه. ئاشکرایە تەنیا ریکەوت رینمای کاندنسی نەبوو، بەلکو بایەخدانی خودی کاندنسی بوو بەوهی تابلۆکە لە گۆشەنیگایەک و روانگەیهکی دیکەوه ببینیت.

جگە لەم چیرۆکە، کاندنسی چیرۆکی دیکەشی لەگەڵ ئەبستراکتدا ھەیە. لەسالی ۱۸۹۶دا کاندنسی هیشتا لە مۆسکۆ دەبیت و ھەک پروفیسۆریکی ئابوری نەتەوھبی و پیاوی یاسا دەچیت بۆ بینینی پێشانگای ئەمپرسیونیستە فەرەنسییەکان کە ئەو سال لە مۆسکۆ دەکریتەوه. لە ناو کۆی تابلۆی ئەمپرسیونیستەکاندا تابلۆی «خەرمانەکان»ی مۆنییە سەرەنجی رادەکیشی. بەرامبەر تابلۆکە دەووستیت و دەبیتت کارەکە ھەک کاریکێ فیگوراتیف دەرناکەویت، ھیدی ھیدی لەبەر چاوی ئەو سنووری دەرەوی «بارەکا»یە رەسمکراوھە نامینێ و دەبیتت پەلەرەنگیکێ دی لە ناو سەرجم رەنگەکانی دی تابلۆکەدا و کۆی کارەکەش لە دیدی ئەوھو دەبیتت کاریکێ ئەبستراکت. بەو جۆرە کاندنسی تابلۆکانی مۆنییە ئەبستراکتەکات.

پرسیاریک لێردا بیتت پێشێ ئەوھە ئایا تابلۆکانی مۆنییە خۆیان ئەبستراکت و چاوی بینەری ئاسایی نەیدۆزیوھتەوه، یان ئەو چاوی کاندنسییە ئیشەکان ئەبستراکتەکات لەپاستییدا مۆنییە ئەو تابلۆیە ئەبستراکت وینەنەکردووه، بەلام مۆنییە لە ھەموو ئەمپرسیونیستەکانی تر لە ئەبستراکتەوه نزیکبووه و ئەبستراکتناسی کاندنسی ئەوھە تیا بەرجەستەکردووه. ئەم دوو رووداوه سەرەتای دۆزینەوھە ئەبستراکت لای کاندنسی. بینینی تابلۆی «بارەکا»ی مۆنییە ھەک خالیکێ ھەرچەرخانی گرنگ وایە لە دونیای ئەبستراکتی کاندنسیدا. چاوانی کاندنسی خیانەتی لێناکەن و لەسەر خالیکێ گرنگ رابیدەگرن، چونکە کلۆد مۆنییە زۆر پێش ئەو سەرقالی شیوھکارکردنی تەجریدبوو، چۆن تابلۆی «بارەکا»کە لە کاری لە کاندنسیکی کرد، کارەکانی ولیم تیرنەری ئینگلیزیش کاریان لە کلۆد مۆنییە کردبوو. مۆنییە سوودی لە فیکرە ی ئەبستراکتی «تیرنەر» ھەرگرتبوو و ھەولیدەدا لە کارە ئەمپرسیونیستەکانی خۆیدا بەکاریانبھێنیت، ھەر بۆیەش دەرکۆ ئەو تابلۆیە مۆنییە بە ئەبستراکت ببینێ.

دیاره بەگشتی ناکریت هیچ یەک لە مۆنییە و تیرنەر بە هونەرمانەندی ئەبستراکت حیساببەگەین، بەلام هەولدا ئەکانی تیرنەر و یستگە یەکی گرنگن بۆ دەستنیشانکردنی سەرەتاکانی ئەبستراکت لە میژوووی هونەری خۆرئاوا، دیاره مۆنییە بە کارکردنی لەسەر ئەو شێوازە تیرنەرییە کارە هونەرییەکانی خۆی پتر بەرەو ئەبستراکت بردوو.

هەولدا ئەکانی تیرنەر و مۆنییە زیاتر بواری رەنگیان گرتەو، بەلام ئەبستراکت لە هێلدا میژووویەکی درێژتری هەیه و دەگەریتەو بۆ پیش تیرنەر. هونەرمانەندی پەیکەرتاشی ئینگلیزی جۆن فلاکسمانس (John Flaxmans) « ۱۷۵۵ - ۱۸۲۶ » و پاش ئویش لە هێلکارییەکانی ویلیەم بلەیکی ئینگلیزیدا دەرکەوتوو.

چەمکی ئەبستراکت لە زۆر کۆنەو بەکارهێنراو، تاوێکو سەدە ی شازدە بە مانای بەبەتکردنی پەیهەندی لە نیوان جیهانە بینراوەکان و کارە هونەرییەکاندا هاتوو، ئەبستراکت بە مانای جیابوونەو لە شتە بینراوەکان بە جۆرێک جێگایان تەنیا لە ناو تەسەر و خەیاڵدا بمینیت. لەسەدە ی بیستدا ماناکانی چەمکی ئەبستراکت دەگەریتەو بۆ موحازەرە گرینگەکی فیلهیلیم وورینگەرس (Wilhelm Woringers) کە لە ساڵی ۱۹۰۸ دا لە منشن گوتییەو. «وورینگەرس» چەمکی ئەبستراکتی بە شێوەی «سوچ - قەرەغ» شوبهاندوو، یا نەخۆ شتێک بێ دژ بە سروشت. ئەو کات کاندنسی لە منشن دەبیت و بەچری سەرقالی تیوری و کارکردن دەبیت لەسەر ئەبستراکت. موحازەرەکی وورینگس کاریگەرییەکی گەورە لای کاندنسی جێدەهێلت. ئەپۆلێتێر ئەبستراکتی بەو جۆرە رەسمکردنە شوبهاندوو کە بە هیچ جۆرێک بابەت یان فیگوری تیا نابینریت، بەلکو تەنیا لە رەنگ و شێوەکانی رەنگ دروستدەبیت.

پیت مۆندریان چەمکی ئەبستراکتی لە «پ. ویلش (P. Welsh) و ج. م. جۆستن (J.M. Joosten)» هەوەرگرتوو لە دەفتەری یادگارەکانیدا نوسیویەتی «فۆرم دەتوانیت لە دنیای واقعیەو بەرەو دنیای ئەبستراکت سەرکەویت، بە وینە ی سینگۆشەیک کە بەردەوام روو و سەرەو بروات، تا سەری سینگۆشەیک دەگات بە رۆح بە «موتلەق» ئەو کات لە پاکێ نزیکدەبیتەو». کاندنسی ئەبستراکت بەو شێوە رەسمکردنە دەبیت کە پەیهەندی لەگەڵ بابەتدا زۆرکەم بیت. هەرچەند هونەرمانەکانی کوبیزم و فوتوریزم هەنگاویکی چاکیان بۆ جیاکردنەوی شێوە لە ناوەرۆک نا و کاریان بۆ سەر بەخۆبوونی شێوەکرد، بەلام ئەوان و سەرچەم هونەرمانەکانی فوفیزم یش کارەکانیان لە ناو شێوە بینراوەکاندا مایەو. ئەوێ لە هەمووان زیاتر ئەرکی نەهێشتن و رادانی شتە واقعییەکانی خستە سەر شانی خۆی هونەرمانەکانی ئەبستراکت بوون.

ئەبستراکت هونەریکی رۆحییە، هێندە پەیهەندی بە دین و لایەنە ئایدیالەکانی ژیاڵەو هەیه، ئەوێندە پەیهەندی بە شتەکانی ناو واقعی و لایەنە مەتریالیستەکانەو نییە. سەرچاوە رۆحییەکانی تەجرید زۆر و دەگەریتەو بۆ کولتورە جیاچاکیان دەرهەوی خۆرئاوا وەک «تاو و زین» ی بودی، کولتورێ هیندە سوورەکانی ئەمریکا و زەخرفە ی ئیسلامی. دیاره هەندیکیش هەن کە سەرچاوەکانی ئەبستراکت دەبەنەو سەر هیرمیتیزم، ئەنتروپۆزۆفی و ئالشیمی.

لە روی ریشە ی ئەبستراکتیشەو لە میژوووی قۆناغە هونەرییەکاندا رەچەلەکی تەجرید دەگەریتەو بۆ کلاسیزم « ۱۷۶۰ » و لەویشەو بۆ سیمبولیزمی سەدە ی نۆزدە. ریشە ی پەیهەندی ئەم دوو قۆناغە بە ئەبستراکتەو دەگەریتەو بۆ ئەوێ کە خودی ئەم دوو ئاراستە هونەرییە پەیهەندییەکی پتەویان بە رۆحەو هەیه، بەو مانایەکی کە هونەری کلاسیک هونەری دەرپرین نەبوو هێندە هونەری شێوەدانان بوو بۆ رۆح، هەرەو سیمبولیزمیش وەک ناتورالیزم پەیهەندی بە واقعیەو نەبوو، بەلکو سەمبول دانان بوو بۆ هەندێ تەسەرۆتی رۆحی. ریشە فەلسەفیەکانیشی دەگەریتەو بۆ فەلسەفە ی کلاسیکی ئەلمان لای کانت و هیکل... لە شێوازی کارکردن و مامەلەکردنیشدا لەگەڵ رەنگدا ریشە ی ئەبستراکت دەچیتەو سەر ئەمپرسیونیزم، چونکە ئەمپرسیونیزم بە گشتی لاسایکردنەو یەکی

مۆندریان تاگەنج بوو لە ژێر کاریگەری هونەری ناتورالیزم و سیمبولیزمدا بوو، کە ئەو کاتە لە هۆلندا زۆر باو بوون، دواتر بە قووناغی تەعبیریشتا تیپەری. کە لەسالی ۱۹۱۲ دا دەچیتە پاریس دەکەوێتە ژێر کاریگەری سیزان و هونەرمەندانی پۆست ئەمپرسیونیزمەوه، ئەم کارە ئەمپرسیونیستیانە بە جۆریک کاری تێدەکەن زۆر بەسەختی بتوانیت لەژێر کاریگەریان دەرچیت. بە جۆریک تا دەگاتە سالی ۱۹۱۶ دەکەوێتە ئەزمونیکیەوه لە نێوان کاریگەری کارتێکردنی ئەمپرسیونیستەکان و گەڕانی خۆی بۆ فۆرمی نوێ بۆ کارەکانی و سەرقالبوونی بەسەرچاوه پۆچیەکانی خۆرەلاتەوه. بە جۆریک لەسالی ۱۹۱۶ دا تەنیا یەک تابلۆ دروستدەکات و لە نامەیهکدا بۆ برادەریکی دەنوسیت «خەریکە تووشی سەر لێشیتوان دەبم و نازانم چۆن لە ژێر کاریگەری ئەمپرسیونیستەکان دەربازبم و هەنگاوی تازەبنیم».

بەلام ئەو دەم مۆندریان خۆشەویستی بۆ هێلی تەریب و شاقوولی پەیدا کردبوو و لە هەندێک لە کارەکانی پیش ۱۹۱۶ دا بە کاریهینابوون. حالی مۆندریان لەوکاتەوه وەک حالی بیکاسۆو براک و ابوو لە کارکردنیاندا لە قووناغی دوا کوبیزمی ئەنالەتیکیدا، کاتی سەریان سورمابوو چیبەکن، چونکە ئەو جۆرە کارکردنە تاكو دەهات لە ئەبستراکت نزیكدەبوووه و سەخت بوو لای ئەوان ئەم رێپهوه کارکردنە راگرن. بەم جۆرە ئەوان لە نێوان دوو رێگادا وەستان، یان رێگای بەردەوامیونی کوبیزمی تەحلیلی بۆ ناو ئەبستراکت، یاخود رێگای گێڕانەوهی فیگور بۆ کوبیزم.

مۆندریان ئەوکات قەناعەتی وابوو گەر تابلۆیهکی تەواو بێ فیگور لە ژێر فشاردا بکری، ئەنجامەکی تەنیا دەبیتە کاری دیکۆر و هیچ ماناییهکی نامینی. لەو کاتەدابوو بۆچوونەکانی نیوسۆفی کاتۆلیک «شویتمیکەرس Schoenmaekers» هاتن بە هانایهوه. شویتمیکەرس جگە لەوهی قەشەیهکی کاتۆلیک دەبیت، یەکیکیش دەبیت لە تازەکەرەوانی بیرى ئەفلاتوونی و بۆچوونەکانی لەژێر ناوینشانی «مۆستیکی پۆزەتیف Positive Mystik» دا یانەخۆ «بینای ماتماتیک» بلاوکردهوه کە تیا دامامەلە لەگەڵ هەندێک بابەتی دژ بەیهکدا بوون وەک تاریکی و رووناکی، مردن و ژیان، نێرو می، کات و شوین کە سەرجهمی یاساکانی گەردونی دەبەستەوه بە دوو هێزی سەرەکی ناو گەردونەوه «هێزی شاقوولی خۆر و هێزی تەریبی جولاندنەوهی زەوی بەدەوری خۆردا». شویتمیکەرس جگە لەسەرقالبوونی بە دیارده دژ بەیهکەکان و یاساکانی کەون مانای بۆ رەنگە سەرەکیەکانیش دادەنا، وەک رەنگی زەرد بە مانای رووناکی و خۆر، شین رەنگی ناکۆتابوونی شوین، سوور وەک رەنگی یەکیتی و بەیهکەوهنان، ئەو لەم بۆچووناندا مەبەستی هونەریانە نەبوو، بەلکو زیاتر مەبەستی گەشەدان بوو بە بۆچوونە نیوسۆفیەکانی خۆی.

مۆندریان کە لەکاتی کارکردنیدا وەک کوبیستیک خۆشەویستییهکی گەورە بۆ هێلی تەریب و شاقوولی پەیدا کردبوو، بۆچوونەکانی شویتمیکەرس دەربارە مەدلۆلە گەردونییهکانی هێلی تەریب و شاقوولی یارمەتییهکی گەورە دەدەن بۆ رزگاربوون لە قەیرانەکهی.

جگە لە شویتمیکەرس مۆندریان کەوتە ژێر کاریگەری دوو نیوسۆفی دیکەشەوه کە ئانی بیزننت (Annie Besant) و س.و. لیدبیتەر (C.W. Leadbeater) بوون، ئەو دووانە زیاتر میدیتاتیف بوو و شتیه ئەبستراکتەکانیان وەک بنەمای میدیتاتیف دەبینی. مۆندریان پتر لەژێر کاریگەری بۆچوونەکانی لیدبیتەردا بوو کە بەرەو میدیتاتسیۆن رۆیشت و هەندێک راستی گەردونی دۆزییهوه کە لەسەر بنەمایان ئیدی مۆندریان هێندە بایهخ بە لایەنە روکەشەکانی شتیه نادات، بەلکو قورسایى دەخاتە سەر ناوهرۆکەکان و ماناکانی ناوههیان.

زانباریهکانی لیدبیتەر بوو کە ناوهرۆکی هونەری ئەبستراکتی بە سمبولیزمەوه بەستەوه، واتە شتیه ئەبستراکتەکان دەتوانن «سمبول» بن. ئەم بۆچوونە لیدبیتەر شتیه ئەبستراکتەرەکانی لە هونەری ئەبستراکتی رۆژئاوادا لە دیکۆر و نەخش جیاکردهوه.

مۆندریان بۆ ماوهی چەند سالیک سەرقالی بیرى نیوسۆفییهکان و بۆچوونە مرفۆدۆستەکانی ورۆدۆلف شتاینەرۆ هەندێک لە ئاینیه خۆرەلاتیهکانی وەک بودیزم و هیندوئیزم بوو، کە دەبختە

قەيرانىكى ئاينى گەورەو. لە نامەيەكدا بۆ كاندنسكى دەنوسىت «دووبارە لە دايكبوونەوێ رۆحى شارستانىيەتى خۆرئاوا لە سەرچاوەى ئاينىيە خۆرەلاتىيەكاندايە». مۆندريان دەگاتە ئەو بېروايەى دوو رېنگا ھونەر بەرھو رۆحانىيەت دەبەن، يەكەمیان مەشقکردنى میديتاسیۆن (Meditation) ە و دووھەمیان رېنگاى لەسەرھۆو دلىيائى گەشەکردنە (Evolution) ... لىرەو ھونەر لای مۆندريان كۆكردنەوێ لەسەرھۆو رۆحە. سەرقالبوونى مۆندريان بەبىرى نیوسوفىيەكان و ئاينىيە خۆرەلاتىيەكانەو تاسالى ۱۹۱۹ى خايەند، لەئەنجاميشدا شىو ھونەرى ئەبستراكتى ئەندانەيى لای مۆندريان لەدايكبوو وەك بەستەنەوێ ئەو جۆرە لە ئەبستراكت بە ياسا گەردونىيەكانەو.

مۆندريان لەسالى ۱۹۱۹ تاوھكو ۱۹۲۱ كارى لە ھەندى شىو ھونەرى لاكيشەبيدا كرد، وەك گەرانەوھەك بۆ شىو ھۆشەويستەكانى خۆى «لاكيشە و چواگۆشە»، بەلام ئەمجارە بە كۆمەلەى ماناي گەردونىيەو. ئەو لاكيشەو چوارگۆشەكانى لە چوارچۆھەى يەك تابلۆدا وپنەدەكرد و بەھىلى رەشى پان و راست جىايانى دەرکەو، بە شىوھەك سەرجمى تابلۆكە لەچەند لاكيشەو چوار گۆشەيەك دروستبوويت و ھىلى راستى شاقوولى و تەربىي جىايانكەتەو و ھاوتايى لە تابلۆكەدا دروستبكات بى ئەو ھەنايەتە بەر سيمترىك. ئەمجۆرە كارکردنە بوو مۆندريان بە يەرامەتى شۆنمەيەكەرس ناوى «نيوپلاستىسىزم»يان بۆ دۆزىو. نيو پلاستىسىزم شىوھەكەى ئەبستراكتى ئەندانەيى بوو، كەوھك سيمبول بۆ ياساكانى گەردون دەھاتەروو. لەھەمانكاتيشدا شۆرشيكي نوئ بوو لە شىو ھونەرى شىوھەكارى خۆرئاوادا و بوو شىوھەكەى نوئ بۆ بينين بە ئامانجى خولقاندنى ھونەرىكى نوئ بۆ كۆمەلگايەكى نوئ كە تيايدا ھەردوو فاكترى مەترىيال و ئىديال ھاوتابن و لەوئشەو بۆ ھارمۆنىيەكى گەردونى كە تيايدا رىكۆپىكى، ھاوتابوون، بەختەو، بى رەبەرايەتى پوون و ئاشكرا سەرورە بىت، ئەمەبوو يۆتۆپىيائى مۆندريان كە دەيوست لە رېنگاى كارە ئەبستراكتەكانەو بىلەت.

جگە لە «نيوپلاستىسىزم»ى مۆندريان، سەرجمى ھونەرى ديستىلى ھۆلەندى و پرونى لىستىسكى و سويرماتىقى مالىقيچ و سەرجمى كۆنستروكتيفىزمە روسىيەكان و قوتابخانەى باوھاوسى ئەلمانىش شىوھەيان گۆرى و نوئيانكردو، لىرەو ئەوانىش بە شىوئازى ئەبستراكتى ئەندانەيى لەقەلەمدەدرين. كارە ئەبستراكتەكانى مۆندريان و مالىقيچ لە شىوھەدا نزيكەيەكى زۆريان لەگەل يەكدا ھەبوو، بەلام كارەكانى مالىقيچ كاريگەرى دىنى و ئەيقونەى مەسىحىي زۆر بەسەرھو بوو، لەكاتىكدا لای مۆندريان شىوھەكان سەمبولى گەردونى بوون. ھەردوو شىوھەكارکردنى ئەبستراكتى ئەندانەيى مۆندريان و مالىقيچ كاريانكردە سەر ھونەرى پاش جەنگى جىھانى دووھەم، مۆندريان كاريگەريەكى گەورە لەسەر رېبازى «ئەبستراكتى - تەعبىرى» ئەمريكى ھەبوو. مالىقيچيش كاريگەريەكى گەورە لەسەر كۆنسىپت ئارت (Konzept art) بەجىھتشت.

تەجرىدى ئۆرگانى «عضوى»

ھونەرمەندى روسى فاسىلى كاندنسكى «۱۸۶۶ - ۱۹۴۴» رابەرى سەرەكى و خاوەنى تيورىيەكان و شىوھەكارکردنى تەجرىدى ئۆرگانى بوو. كاندنسكى لەسەرھەتادا ھونەرمەندى سەرورە بوو، بەلام ھەرزوو دەرەكى بە گرینگى دونىاي ناوھو كردو و ئىدى ھىندە خۆى بە پرنسپىيەكانى رەسمکردنى سەرورەو نەبەستەو. ماوھەك لەژىر كاريگەرى فوفىزمى فەرەنسى و تا رادەيەك تەعبىرىيەتى ئەلمانىدا كاريەكرد، كارەكانى كاندنسكى تا سالى ۱۹۰۹ كاريگەرى فوفىزميان ئاشكرا پتوھەديارە، پەلە گەورەكانى رەنگ و شىوھە رەنگ دانانى بۆ شتە سەرورەيەكان بەپتە ھەستەكانى ناوھەو خۆى ... ئەم شىوئازەش يارىدەدەر و پىكۆلکەربوو تا بەرھو تەجرىد بروت.

کاندنسکی لەسەرەتاوە ئەرکی پزگارکردنی رەسمى لە فيگور خستە ئەستۆی خۆی. ئەو دەیویست لە دواوەرەنجامدا دۆنیای رەسم لە دۆنیای موزیک نزیکیبیتەو، بە جۆریک شپۆ و پەنگەکان لە چوارچێوەی تابلۆکەدا ھارمۆنیایەکی وەھا دروستبکەن، لە ھارمۆنییەتی تۆن و ئیقاعەکانی پارچەییەک موزیک بچیت.

خۆشەویستی ئەو بۆ موزیک و بەتایبەت موزیکی فاگنەر «کە ئەوی دەم لە شارێ مینشن گەلەک باووبو»، یەکی بوو لەو ھۆیانەیی لەسالی ۱۸۹۶ دا کاندنسکی مۆسکۆ جیبھیتلێت و لەگەڵ خیزانەکەیدا «ئەنیا جیمیکیان» کە ئامۆزای خۆیدەبیت، بەرەو مینشن بروات. پیناچیت خیزانەکەیی بۆ ژیانی ھونەری کاندنسکی بایەخیکی گەورەیی بوو، بۆیە ھەر لەسەرەتای ژیانیدا لە «مینشن» لیتیجیادەبیتەو لەگەڵ گەبریلا مۆنتەردا دەبیتە دۆست، کە کیژە ھونەرەندیکی تەعبیری ئەلمان بوو، ئەو کات مۆنتەر وەک قوتابی لای کاندنسکی دەخویند، تاسالی ۱۹۱۶ لەگەڵیدا دەبیت و دواتر کچە گەنجی مۆسکۆیی «نینا ئەندریفزکایا» دەخویند. ئەو کە لە مۆسکۆوە بەرەو مینشن سەفەرەدەکات تەمەنی سی سالی دەبیت، سەرەتا لەقوتابخانەیی ھونەری ئازاد لای ھونەرەندی یۆگۆزلاقی ئەنتوان ئەزبەر دەست بەخویندن دەکات، پاشان ھەولەدات لە ئەکادیمیای ھونەر لە شارێ مینشن لای ھونەرەند «فرانس فۆن شتۆک» بخویند، ھەولەداتی یەکەمی رەتدەکریتەو ھوای سالیکی ھەولتیکی دی دەدات و وەرەگیریت.

کاندنسکی ھەر لەسەرەتاوە لە نیوان پرنسپیپ ئازادەکانی خۆی و پرنسپیپ ئەکادیمیەکانی ھونەردا لای فرانس فۆن شتۆک (Franz von Stück) ھەست بە ناوکی دەکات، بۆیە ھەر زوو لەسالی ۱۹۰۰ دا واز لە خویندنی ئەکادیمی دیند. ئەو ماوەیەیی ژیانی ئەکادیمیای خۆی بە «مەیمونی ناو فەھن» دەشوبھیت.

پاش وازھێنانی لە ئەکادیمیای ھونەر ھەستی بە ئازادی کردو دیسانەو ھەر یوویکردووە سروشت و بەرەوامی بە کارکردنی خۆیدا و چەندین ئەزمونی تاقیکردووە، ئەزمونەکانی بە فۆفیزمەو ھەستان و ھەندی تاقیکردنەو ھەسەر «سیمیولیزم» و «یوگند شتیل» یش ئەنجامدا. جاروبار لە مالاو ھەر جاروبار لەناو سروشتدا کاریدەکرد، جگە لەرەسم خەریکی نوسینیش بوو، لە بواری موزیکیشدا کەمان و چەلۆی دەزانی.

کاندنسکی کەسیک بوو رۆحانی، ئەوەندە خۆشی بەلایەنە مەتریالەکانی ژیا نەدەھات، وەک بێرکردنەو ھش ئیدیالی بوو، ھەرئەمەش بوو ھۆی نەگونجانی لەگەڵ بەلشەفییەکانی روسدا ... زۆر کارو ھەبوو بۆ کارو کارتیکردن، نەو ھەک تەنیا فوفیزم و موزیک کاریان تیکرد، بەلکو کەوتە ژیر کاریگەری شپۆھەری رەسمکردنی سەر شوشەیی پەنجەرەکانی بایرن و ھونەری میلی روسی و بایەرییەو، کاتیکیش لەسالی ۱۹۱۲ دا پێشانگای ھونەری ئیسلامی لە شارێ مینشن کرایەو، زەخرفە ئیسلامییەکان کاریگەرییەکی راستەوخۆیان لای ئەو جیھتشت. کاندنسکی لەسەرەتادا لە مینشن وەک ھونەرەندیکی شپۆھەر لە چاوە ھونەرەندانی دیکەیی بواری ئەکادیمییدا کە سالانە لە ھۆلی «ستجسیونی» کارەکانی خۆیان نیشاندا بەناوبانگ نابیت. ئەوکات ئەو وەک بێنەریک دەچوو بۆ بینینی ئەو تابلۆیانە، لەوێ یەکیک لە کارەکانی «ئەدۆلف ھۆلتسل» بە ناویشانی «پیکھاتیک - تکوین ۱۹۰۵» کاریگەرییەکی گەورەیی تیدەکات. ئەم کارە زۆر لە تەجریدەو نزیکی بوو، کاریگەرییەکی تەواویشی لەسەر شپۆھەری ئیشکردنی کاندنسکی بەجیھتشت، کاندنسکی لەو ھەو بەریش چاوی بە کارە تەکوینیە مۆزیکییەکانی ھونەرەندی لیتوانی سیریلیونس (Ciurlions) ش کەوتبوو.

ئەو ماوەیە کاندنسکی نەک بەبەرەوامی کاریدەکرد، بەلکو گشت پرنسپیپەکانی کارکردنی خۆشی تیوریزەدەکرد و لەسەر جەم بواریەکانی دیکەش نزیکی دەبوو وەک موزیک و ئەدەب و فەلسەفە. جگە لە گۆتگرتنی لە موحازەرە گرینگەکی ورینگەرس (Wilhelm Worringers) کە پێشتر ئامازەم پێدا، لەگەڵ کارە موزیکییەکانی «ئەرنۆلد شوینەبیرگ» یشدا دۆستایەتیەکی گەورەیی پیداکرد، دواتریش ھەردووکیان بوونە برادەر و ئالوگۆر کاریان لەیەکتر کرد، بە ئەندازەیک کاتیک «فرانس مارک» گۆتی

لە كۆنسىرتىكى «شۈيئەبىرگ» دەپت بۇ «ئۆگست مەكە»ى ھاۋرپى دەنوسىت: « بەردەوام لە كاتى گۈيگرتندا لە كۆنسىرتەكەى شۈيئەبىرگ پەلە رەنگە گەرەكانى كارە تەكۈينىيەكانى كاندنسىم دەبىنى». ئەم كۆنسىرتە كارىگەرى كارەكانى كاندنسىكى لەسەر شۈيئەبىرگ دەردەخات، ئەۋەش دەردەخات كە ئەۋەش چەند پۇخانى بوۋە چەندە پى لەسەر ئىقاعەكانى ناۋەۋە دادەگىرەت.

خۆشەۋىستى كاندنسىكى بۇ موزىك و ھەۋلانى بۇ ھارمۇنىكىردى تابلۇ لەگەل كۆنسىرتدا لاي ئەۋ ماناى ۋەرگىرانى موزىك ناگەننىت بۇ رەنگ، ۋەك لە كارەكانى «سىرىليون»ى لىتوانىدا دەبىنرا، بەلكو ئەۋ دەبىست لەناۋ تايبەتمەندىتى دۇنيای رەنگەكاندا ئەۋ جىھانە رەنگىيە پى ھارمۇنىيە دروستىبات و پۇخى بىنەريان پىبىزۋىننىت، چونكە رەنگ و موزىك بە پرواى كاندنسىكى لەقوۋلايى پۇخەۋە ھەلدەقولىن. ئەۋ زۆر سەرقالى دۇزىنەۋەى لەيەكچوۋنەكان بوو لە نىۋان رەنگ و موزىكدا كە ھەندىجار رەنگەكانى بە دەنگى ئامرازە موزىكىيەكان دەشۋبھاند، بۇ نمونە زەرد لە چەشنى دەنگى ترومپىت و شىن لە چەشنى دەنگى شمشال يان چەلۇ يان كۆنترەپاس يان ئۆرگل چونكە شىن يەككىك بوو لە رەنگە خۆشەۋىست و ھىمن و قوۋلەكان لاي كاندنسىكى، سور ۋەك دەنگى كەمان و رەنگى خۆلەمىشى «بۆر» ۋەك بىدەنگى. لە ھەمان كاتدا رەنگەكان لاي كاندنسىكى ۋەك سىمبول بەكاردەھىنران، زەرد ۋەك سىمبول بۇ وزە، يان جەستە، لە ھەمانكاتىشدا بە ماناى خاك دەھات و ھەستى شەرانگىزى پىدەردەبىرى. شىن لاي كاندنسىكى پىرۇزىبوو، سىمبول بوو بۇ پۇخ، سور ھەستى ھىزى دەدا، سىپى بە ماناى ھىچ يان دەستپىكىردن، پىش لەدايك بوون، سىمبول بوو بۇ دنيايەكى بەرزتر لە دنياى ئىمە. رەش ۋەك سىمبول بۇ قسەنەكردن، بى داھاتوو، بى ھىوا، رەنگى خۆلەمىشىش بە ماناى بىدەنگى و بىجولەيى.

نەۋەك تەنبا رەنگەكان بەلكو شىۋەكانىش لاي كاندنسىكى سىمبول بوون. بازە كە يەككىك بوو لە شىۋە زۆر خۆشەۋىستەكان لاي كاندنسىكى بە ماناى تەۋاۋىبوون و بەرابەر رەنگى شىن دەھات. سىگۇشە ماناى وزەى پىدەردەبىرى و بەرابەر رەنگى زەرد بوو، بەلام دەبىت ئامازە بەۋەش بەكم كە سىگۇشەكانى كاندنسىكى و بەپىي جۆرى دانانىان لەناۋ تابلۇكەدا ماناى جىاۋازيان بەخۇيانەۋە دەبىنى. سەر بەرەۋ خوار ماناكانەيان جىاۋازىبوو ۋەك سەر بەرەۋزور، لوتكەكەى بەرەۋ چەپ بىت جىاۋبوو ۋەك لەۋەى بەرەۋ راست بىت.

ھىلەكانىش لاي كاندنسىكى مەدلولى خۇيان ھەيە، ھىلى تەرىب لاي كاندنسىكى بە ماناى ھىمنى دىت، ھىلى سەر بەرەۋ خوار بە ماناى غەمبارى و سىستى دىت، ھىلى سەر بەرەۋزور ۋەرىش بە پىچەۋانەۋە ھەلگى ماناى شادى و خۇشى بوو. بگرە بارىكى و پانى ھىلەكانىش لاي كاندنسىكى ماناى خۇيان ھەيە و بە مەدلولى جۆراۋجۆر بەكارھىنراون.

بەمجۆرە كاندنسىكى زاراۋەگەلىكى نوپى لە رەسمكردندا خولقاند، كە رەنگ و شىۋەكان ۋەكو پىت و وشە بخوئىرنىنەۋە، بە جۆرىكى ئەۋتۆكە ئەۋ تابلۇيانەى كاندنسىكى كە شىۋەى بازەۋە سىگۇشەۋە ھىلى جىاجىاي تيا بەدەكرا، دەكرا بە جۆرى كىتپ بخوئىرنىنەۋە. بەلام ئەم پىرەنسىپە «پىرەنسىپى خوئىندەۋە» ناكىرپت بۇ كارەكانى لەۋەدۋاى كاندنسىكى بەكاربەئىرنىت، چونكە لەۋەدۋا لەزۇر بەى كارەكاندا كۆمەلىك فىگور دەردەكەۋن كە پىداۋىستىيەكانى ناۋەۋە دەرياندەخات و ناكىرپت راستەۋخۇ ماناىك يان رەمىكىيان بۇ دابىرنىت، لىرەدا بۇ تىگەبىشتن و چىژبىنن لە كارەكان رۇلى گەرە تىگەبىشتن لە پىداۋىستىيەكانى ناۋەۋە رەھەندە پۇخىيەكانى كاندنسىكى دەگىرپت.

سەر جەمى پىرۇسەى كاركردنى كاندنسىكى لەدەۋرى دوو تەۋەر دەسۋرپتەۋە. يەكەمىان پۇخ و دوۋەمىشبان پىرەنسىپى «پىداۋىستىيەكانى ناۋەۋە».

لاى كاندنسىكى ھەر شىۋەيەك يان دانانى رەنگىك لەسەرچاۋەيەكى پۇخىيەۋە ھەلدەقولىت و پىۋىستى باۋەكى خۇى ھەيە. ئەۋ زۆر ئازادانەۋ زۆر بە لىپىرسراۋىيەكى گەرەشەۋە رەسمىدەكرد و بەھىچ جۆرىك فشارى لە تابلۇكاندا بەكارنەدەھىنا. پىرۇسەى نوپىكردنەۋەى رەنگ و شىۋە لاي ئەۋ ۋەك پىۋىستىيەكى ناۋەكى كارەكان ھاتونەتە گۆرپى، خۇى دەلىت «من بە ھىچ جۆرىك ھەۋلى

تازەگەریم نەداو». بەلکو بروابوونی بە پیشخستن و ئیشکردنی بەردەوامی لەسەر بنەمای «پتویست» وایکرد هیدی هیدی رەنگ و شێوەکان لە کارەکانیدا بەرەو تەجرید بچن. ئەو گشت هۆکارەکانی لا پیرۆز بوو گەر پتویستییهکی رۆحی لەناوێوە پالپشتیان بایە، گشت هۆکارەکانیشی لا بەدبوو گەر لەسەرچاوەی «پیداویستییهکانی ناوێوە» نەهاتن و لەوێوە هەلنەقوڵاین.

هیچ شتێک بە ئەندازەی بەزۆر دروستکردنی شێوە لای کاندنسی ناشیرین نییە. هەولدا نەکانی کاندنسی بۆرگەرکردنی تابلۆ لە شتە بێزارووەکانی ناو واقع بە زۆر نەبوو، بەلکو جۆرە کارکردنێکی هوشیارانە بەردەوام بوو، هاوڕێ بە هارمۆنییەکی تەواو لە نێوان دونیای رۆحی و ناوێوەی خۆیدا و ئەو شتانەی ناو واقع کە وێنەیدەکردن، ئیدی هەندێجار تابلۆکە لە ئەبستراکتەووە نزیکدەبوو و هەندێجاریش بە ئاشکرا فیکور دەردەکەوت. لەم حالەتەدا کاندنسی دەلێت «دەرکەتنی ئەو فیکورانە دەبێت هۆی خۆیان هەبێت، دەبێت نەهێنێهەکانی ناو رۆح کە شەفبکەن»، بەمشێوەیە لای کاندنسی تابلۆ گیاندارەو ئەو وەک بوویەکی گیاندار و هەستیار مامەلە لە گەڵدا دەکات، بروایەکی تەواویشی هەبوو کە پیداویستییهکانی ناوێوە تابلۆ بەرەو تەجرید دەبات و ئەو تەنیا کار بۆ ئەو مەبەستە ناوێکی دەکات.

بەمجۆرە کاندنسی بە کوتوپری نەگەیشتە تەجرید، بەلکو کارەکانی بەچەندین قۆناغدا تێپەڕین و ئەو گشت هوشیاری و دونیایی و لایەنە تیوری و فەلسەفییەکانی لە کارەکانیدا بەکار دەهێنا، لەگەڵ هەر شتێکیشدا بەراستی بگونجایە لە کارەکانیدا دەردەکەوتەو.

کاندنسی لە ژێر کاریگەری رستیک هۆکاردا گەیشتە تەجرید کە لە پال فوفیزمدا، هونەری میلی پوسی، رەسمکردنی میلی بایرنی لەسەر شوشەکی کەنێسەکانی هەرتیمی بایەر، موزیکی فاکتەر و شوێنەبێرگ، زەخرفەهێ ئیسلامی، کاریگەری گەشتەکی لەگەڵ گابریلا مۆنتەردا بۆ تونس، ئینجا موحازەرە ناوبراوێکی ورینگەس دەبینینەو. هەموو ئەو کاریگەرییانە وایانکرد فیکور لەناو پەلە پەنگەکاندا بەرەو لەناوچوون بچێت... ئیدی وێنەکی خانوو و دارو نەمام و چیا و شێوەی مرۆفەکان تەنیا وەک پەلەرەنگ لە نێوان بێزارو و نەبێزارو دەردەکەوتن. دانانی پەنگەکان هەتادەهات خێراتر دەبوون و شتەکان نادیارتر دەبوون. لەسالی ۱۹۰۹ دا کاندنسی وێنەکی چیاپەکی کێشا، شێوەی چیاکە لە تابلۆکەدا کورتبوو بوو و بە هەرەمێکی شین و لەسەر و پەنگە شینەکەشەو هەندێ پەلەرەنگی سێی و سەوز دانرا بوون، لە خواریشەو هەندێک فیکوری نادیارنی نیگارکردبوو کە لە مرۆف دەچوون و لە مرۆفیش نەدەچوون. ئەم تابلۆیە کاندنسی گەیانده سنووری تەجریدی تەواو. سالی ۱۹۰۹ سالی وەرچەرخانێکی گرنگ دەبێت لە هونەری کاندنسیدا بەرەو تەجرید، واتە ئەو وێستگە گرنگەیه کە ئەو بەر لە گەیشتنی تەواویتی بە تەجرید پیا تێدەپەڕێت.

لەم وێستگەیهدا دوو زنجیره کار ئەجام دەدا، یەکەمیان بە ناوێشانی کۆمپۆزیشن - تکوین (Komposition) - وەو زنجیره دووهم بە ناوێشانی خۆکرد - ئەمپروۆزیشن (Improvisation) - وە.

زنجیره یەکەمیان «کۆمپۆزیشن» کاندنسی بە کاری ئاگاهی وەسفیاندهکات کە تیاپاندا گشت شتەکان بە مانا و مەبەست وێنەکرا بوون و لە ژێر هۆش و کاریگەری موزیک و بەرماوێ کاریگەری فوفیزم و بۆچوونی نیوسوفیزمدا، بەلام بێ حسابات، بەلکو بەهەست... ئەم زنجیره کارە بە قەبارە گەورەبوون و بە بۆیە زەیت دروستکرا بوون.

زنجیره ی دووهم، لە ژێر ناوێشانی «ئەمپروۆزیشن» دا، وەکو کاندنسی خۆی وەسفیاندهکات زیاتر حسی بوون و بێئاگایی دروستیانی کردبوو. دیسانەو لە ژێر کاریگەری موزیک، بەلام لەم کارانە دا کارتیکردنی سەفەرەکی تونسی لەسەر بوو، هەندێ لە ناوێشانهکانی ئەم کارانە بە

