

# 受到神智学影响的艺术家们 经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”

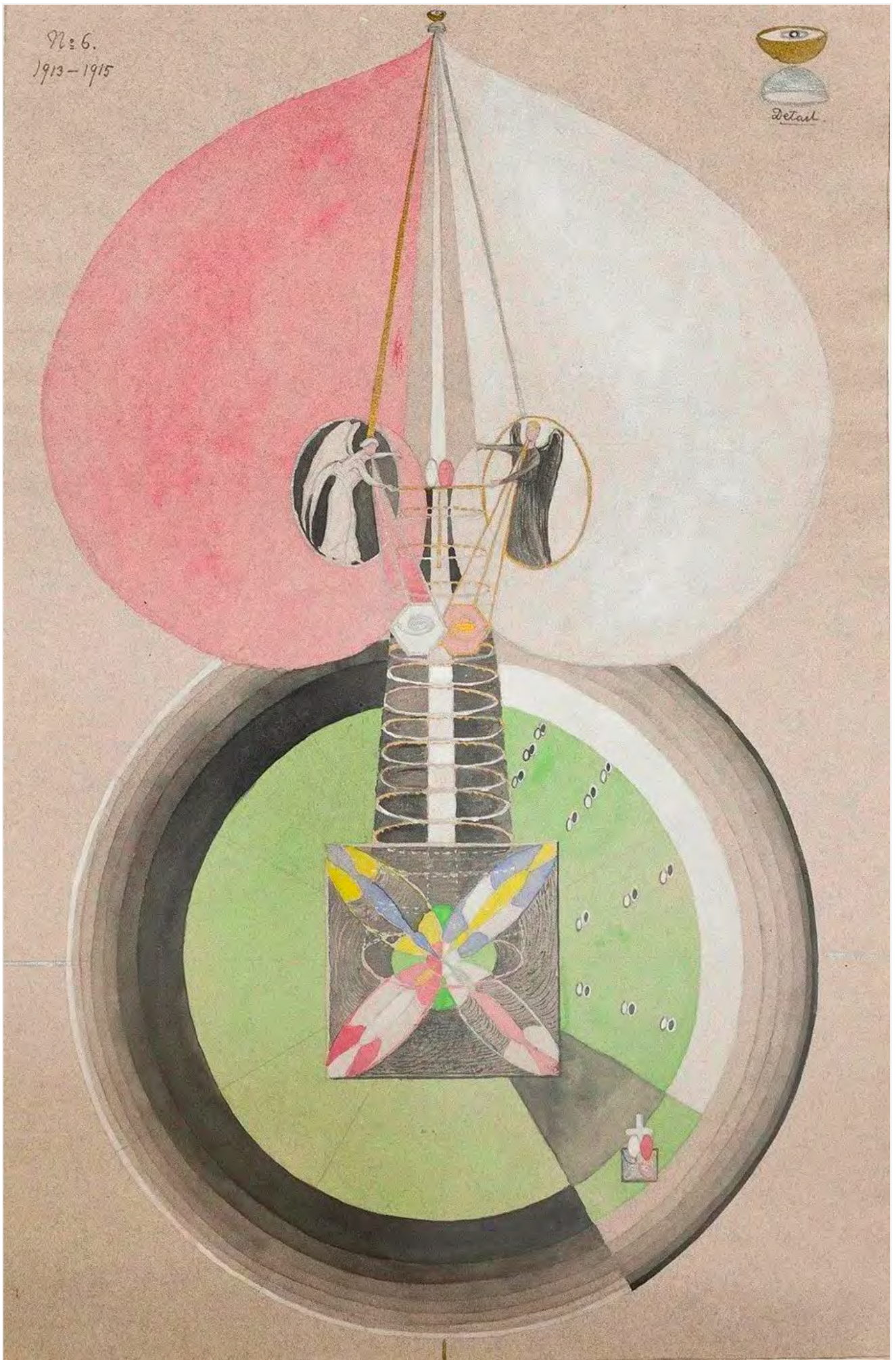
Original nekkhamma 星河之西 2022-03-21 13:59

收录于合集

#灵性艺术 13 #神智学 1 #抽象艺术 8



**X.H.Z.X.**





---

原文:[https://theosophy.wiki/en/Main\\_Page](https://theosophy.wiki/en/Main_Page)

图片版权归原作者所有

经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”

**神智学"Theosophy"**一词来自希腊语"theosophia"，由两个词组成："theos"(神、众神或神圣)和"sophia"(智慧)。因此，"Theosophia"可被翻译为 "神的智慧"、"神圣事物的智慧 "或 "神圣的智慧"。

"神智学"在三世纪到六世纪期间，第一次被亚历山大新柏拉图派哲学家用于写作，作为一个术语，表示通过精神手段获得的经验知识。随着时间的推移，西方的各种神秘主义者和精神运动在他们的教义中采用了“神智学”这个词，直到1875年，海伦娜·彼得罗夫娜·布拉瓦茨基(Helena Petrovna Blavatsky)，和一群志趣相投的伙伴在纽约成立了神智学协会，从而把这个词带回了主流。这些人认为，神智学不是一种宗教，而是永恒真理的同义体系，它不仅是所有宗教的基础，而且是哲学和科学的基础。它的创立者的目标是“通过展示一种生活哲学，告诉人们如何找到自己内心的真理，从而将人类从束缚中解放出来”。

海伦娜·彼得罗芙娜·布拉瓦茨基，通常称“布拉瓦茨基夫人”。布拉瓦茨基夫人于1831年出生在俄罗斯的一个贵族家庭，她是一位灵媒，据说她拥有某种通灵能力。从很小的时候起，她就对赫尔墨斯的传统着迷，周游世界寻找深奥的智慧。布拉瓦茨基独自一人在美洲和埃及各地旅行，同时也花了几年时间在西藏寺院研究神秘主义，有些人说她去西藏拜访了精神导师，而其他人则认为她的旅行和经历不那么令人向往(她有一个私生子，在马戏团工作，并在巴黎以传媒为生)。布拉瓦茨基夫人是一个非凡而又富有争议的人物，她被称为现代神秘主义思想的源头，一位具有远见卓识的心理学家，也是历史上最“有成就、有独创性、最有趣的骗子之一”，她对神秘主义的贡献数不胜数。

随着她的名声越来越坏，许多人开始相信布拉瓦茨基夫人是一个江湖骗子，利用她的观众的易感性。1885年，心理研究学会对她进行了详细的调查，发现她是一个“巧妙的骗子”(尽管该学

经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”（会最初的目的是收集证据，以证明一门以灵性为基础的科学的的有效性）。当公众舆论谴责神智学是“不科学的”、“非基督教的”，甚至“非英国的”时，这并没有阻止她的追随者们相信，神智学表达的是情感需求，即使是最迷信的原始哲学也已经进化到满足物质科学无法满足的地方。



布拉瓦茨基夫人，1831-1891

1877年，她出版了《伊希斯揭秘》（Isis Unveiled）一书，概述了她的神智学世界观，是科学、宗教和哲学的综合。1888年出版的《秘密教义》（The Secret Doctrine）是现代社会对神秘思想重新产生兴趣的一个“有影响力的例子”，尤其是因为它声称将古老的东方智慧，如因果报应和轮回转世，与现代科学相调和。布拉瓦茨基声称，它的内容是由印度的“圣雄”或“伟大的灵魂”透露给她的，这些人保留了人类精神历史的知识，现在可以部分地透露这些知识。

根据神智学协会(Theosophical Society)的说法，神智学最基本的教义是，所有人都有相同的精神和物质起源，因为他们“本质上是同一个本质，这个本质就是一个——无限的、无创造的、永恒的，不管我们称它为神还是自然。”它的目标是建立人类的普遍亲缘关系，不分种族、信仰、性别、种姓或肤色；鼓励比较宗教、哲学和科学的研究；研究无法解释的自然规律和人类潜在的力量。

考虑到神智学中随意而深刻的哲学和信条，人们可能会认为这种自由的思维方式会吸引当时

经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”那些拥有艺术气质和创作倾向的自由灵魂，他们正在寻求更高的宇宙真理。这种假设是正确的，因为神智学会的成员中有一大批艺术家，他们中的许多人被认为是现代抽象艺术运动的创始人：瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)、弗兰蒂塞克·库普卡(Frantisek Kupka)、皮埃·蒙德里安(Piet Mondrian)和希尔玛·阿夫·克林特(Hilma af Klint)、卡西米尔·马列维奇(Kazimir Malevich)。神智学还影响了包括尼古拉斯·罗里奇(Nicholas Roerich)、阿纳尔多·吉纳(Arnaldo Ginna)、佛罗伦斯·富勒(Florence Fuller)、赫尔曼·施米岑(Hermann Schmiechen)、路易吉·鲁索洛(Luigi Russolo)、马克斯·贝克曼(Max Beckmann)等艺术家，以及鲁道夫·斯坦纳(Rudolph Steiner)和费迪南德·德·索绪尔(Ferdinand De Saussure)等文化学者。

在二十世纪唯物主义时代的黎明，艺术家们不可避免地将注意力转向灵性，神智学为他们提供了一个视角，成为他们信仰的基本基础；从这个有利的位置，他们相信他们可以看到自然世界之外的另一个世界。他们作为信使站在世界之间的门口，传达这种知识成为他们艺术的目标。

神智学与现代艺术如此契合，是因为它验证了这样一种观点：欧洲艺术的传统自然主义风格只是模仿自然界的表面现象，不足以解释宇宙的深层奥秘。对于神智学者和受其影响的艺术家来说，存在着科学方法无法触及的真理，以及人类感知范围之外的超现实。神智学是许多艺术家的源泉，他们寻求更高的精神真理和艺术的非感知基础，它验证了这样的观点：完全精神的艺术将抛开所有自然对象的基础，是完全抽象的。

经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”



**雷金纳德·威洛比·马歇尔**

**Reginald Willoughby Machell**

**1854-1927**

雷金纳德·威洛比·马歇尔(Reginald Willoughby Machell)是一位英国画家，他最著名的作品是《道路》。在伦敦遇到海伦娜·彼得罗夫娜·布拉瓦茨基夫人后，他加入了神智学会，此后，他的工作范围开始转向神秘主义和象征主义。用这位艺术家的话说，“这条路是人类灵魂进化到完全精神自我意识的必经之路。”这幅作品悬挂在加州帕萨迪纳市的神智学会总部。





The Path, c.1895, oil and gesso on canvas.

经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”



**希尔马·阿夫·克林特**  
**Hilma af Klint**  
**1862 - 1944**

希尔玛·阿夫·克林特(Hilma af Klint)，瑞典艺术家，神秘主义者，其绘画作品是最早的抽象艺术之一。克林特在她的一生中大量地参与了各种宗教和哲学运动，但正是神智学塑造了她和她接下来几年的工作。





Tree of Knowledge, No. 1

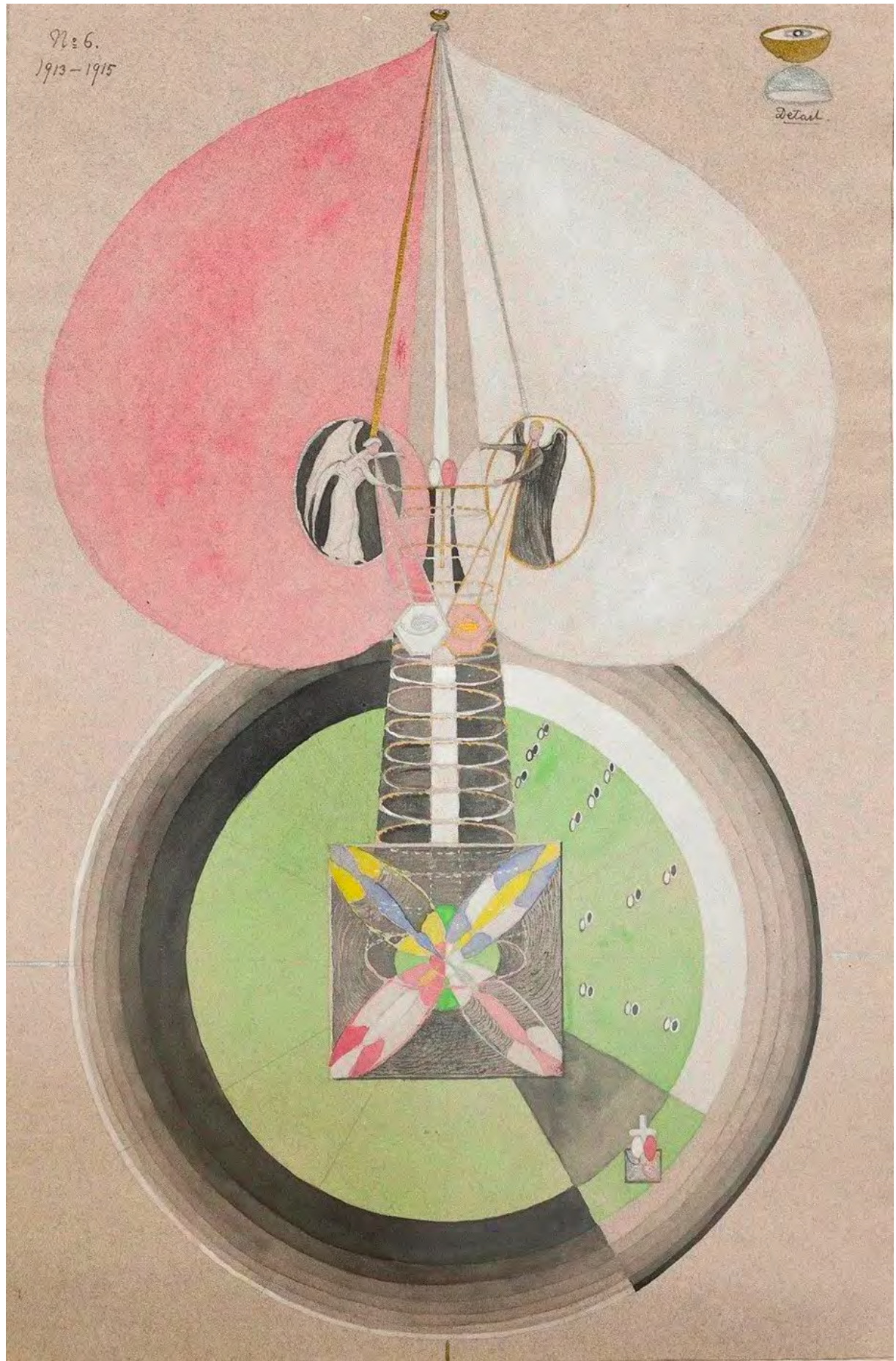
1913, watercolour, gouache, graphite, metallic paint and ink on paper.











经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”



**梅尔希奥·莱希特**  
**Melchior Lechter**  
**1865 - 1937**

梅尔希奥·莱希特（Melchior Lechter）在柏林的艺术学院学习绘画。1896年，他在柏林举办了他的第一次展览。他也是一名出版商，创办了独角兽出版社（德语：Einhorn Presse），并且他对神智学十分有兴趣，在他的绘画和著作中，莱希特融合了“中世纪德国和古印度神秘主义者的思想”。

莱希特对色彩的本质有“自己的想法”。例如，他认为伦勃朗在他的画作《约瑟夫和波提乏的妻子》（Joseph and Potiphar's Wife）中表达了“通过她的斗篷的黄褐色泥土颜色表达了女人的烟熏火燎的淫荡，此外，她的斗篷看起来好像是潮湿的”。他还认为，“画家可以通过色彩的表现力来象征其对象的特征”，这是一种自然现象的艺术再现，因为在他看来，“从每个人身上都会散发出一种特殊的斑斓的光环，但只有被赋予特殊能力的人才能看到。” Jan Stottmeister称莱希特的世界观为“神智学天主教”，因为他用布拉瓦茨基夫人的《秘密教义》和贝桑特（A.



经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”

Besant）和李德彼特（Leadbeater）《思想的形态》（Thought Forms）中的引文来解释“他的外在天主教”的深奥意义。

















经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”



**瓦西里·康定斯基**  
**Wassily Kandinsky**  
**1866 - 1944**

在1910年之前，瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）就研究了布拉瓦茨基夫人（Blavatsky）、贝桑特（Besant）和李德比特（Leadbeater）、斯坦纳（Steiner）和舒雷（Schuré）的神智学书籍。1912年，他在其主要的理论著作《论艺术的精神》（Über das Geistige in der Kunst）中写到神智学“对他的艺术”的重要性。根据鲍里斯·法利科夫（Boris Falikov）的说法，神智学帮助康定斯基从概念上理解创作和精神体验，正如他所理解的，这些体验“越来越多地融合成一个整体”。布拉瓦茨基、斯坦纳及其志同道合者的作品不仅帮助他将自己的经验概念化，还帮助他制定了自己的使命，将艺术和宗教层面结合起来。他理解到，他是“神智学预言”中转向精神世界的积极参与者。

康定斯基在他的论文中说，布拉瓦茨基开始了“最伟大的精神运动之一，它将大量的人团结在一起，并在神智学学会中建立了这种精神现象的物质形式”。他介绍了布拉瓦茨基的《神智学之匙》（The Key to Theosophy）一书中的一段长篇引文：

“一个新的真理使者将发现人们的思想为他的信息做好了准备……一个新的表达方式被创造出来，用来装点新的真理，一个组织将等待他的到来，然后将着手消除他道路上的单纯的物质障碍和困难。”

据林博姆(Ringbom)说,在其论文的“总论部分”,康定斯基实际上重复了舒雷对神学教义的介绍。这一事实证实了他“对唯物主义、实证主义和怀疑论的论战,对精神主义和心理学研究的提及,作为科学、宗教和艺术接近的精神综合体的证明”。罗斯-卡罗尔-瓦什顿-龙(Rose-Carol Washton-Long)写道,神智学使康定斯基相信,“隐藏的意象可以是一种强有力的方法”来传达精神理念。在他的辞典中,李德彼特(Leadbeater)的振动概念被终身固定下来。他把它用在他“最著名的创意形象”中:

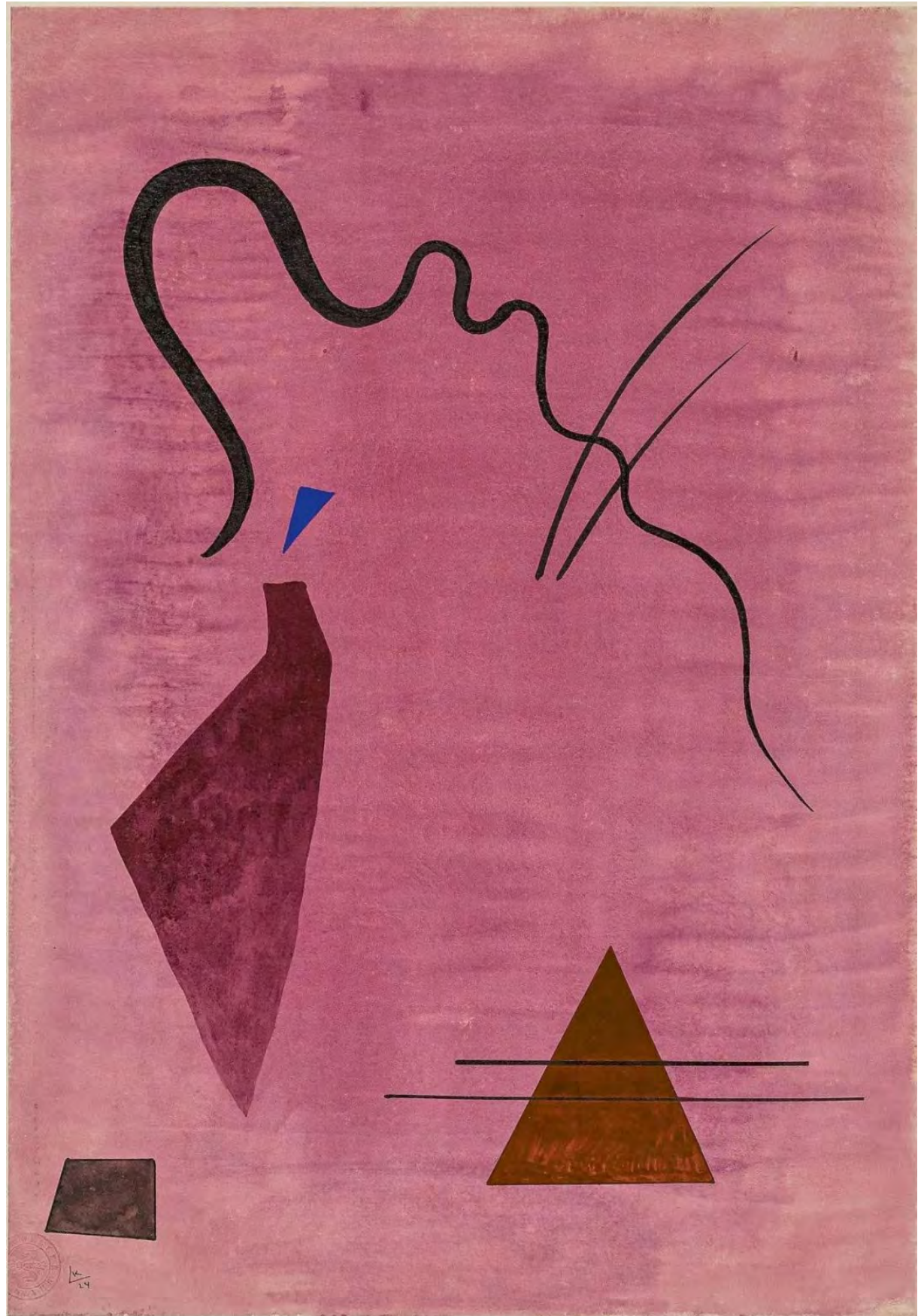
“颜色是对灵魂施加直接影响的一种手段。颜色是键盘。眼睛是锤子,而灵魂是一架由许多弦组成的钢琴。艺术家就是那只手,通过相应琴键的媒介,使人类的灵魂产生振动。因此,显而易见,色彩的和谐只能建立在对人类灵魂的相应触动的原则之上。”

















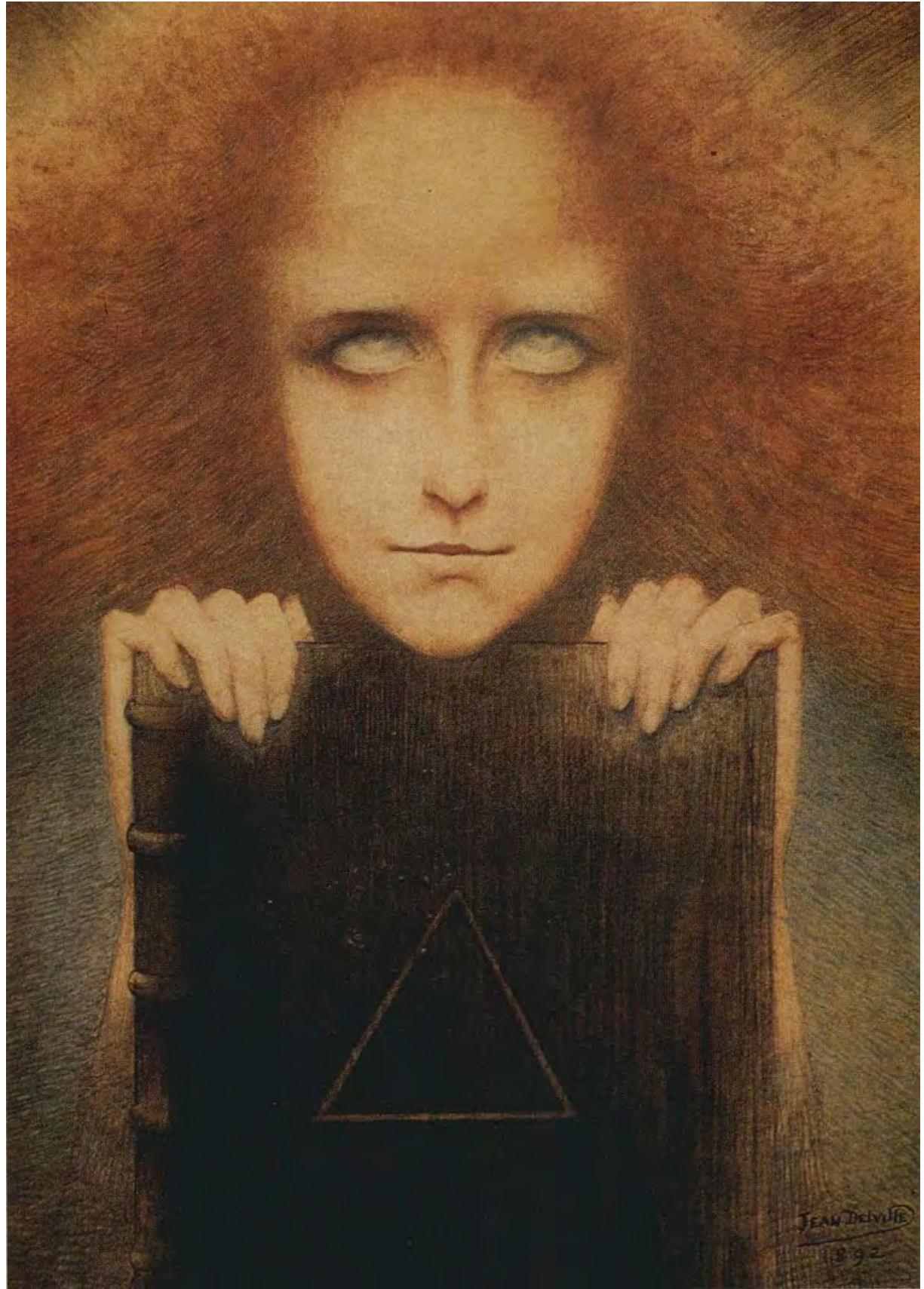
经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”



**让·德尔维勒**

**Jean Delville, 1867-1953**

让·德尔维尔一生都坚持认为艺术应该是更高的精神真理的表达。关于德尔维尔最神秘的作品中的神秘的斯图尔特·梅里尔夫人（Mrs. Stuart Merrill），除了第二手资料外，我们知道的并不多，尽管她的面容很可能出现在德尔维尔的其他作品中，但艺术家显然被她的奇异之美所打动，并在这幅肖像画中为她那超凡的目光和戏剧性的能量永垂不朽。



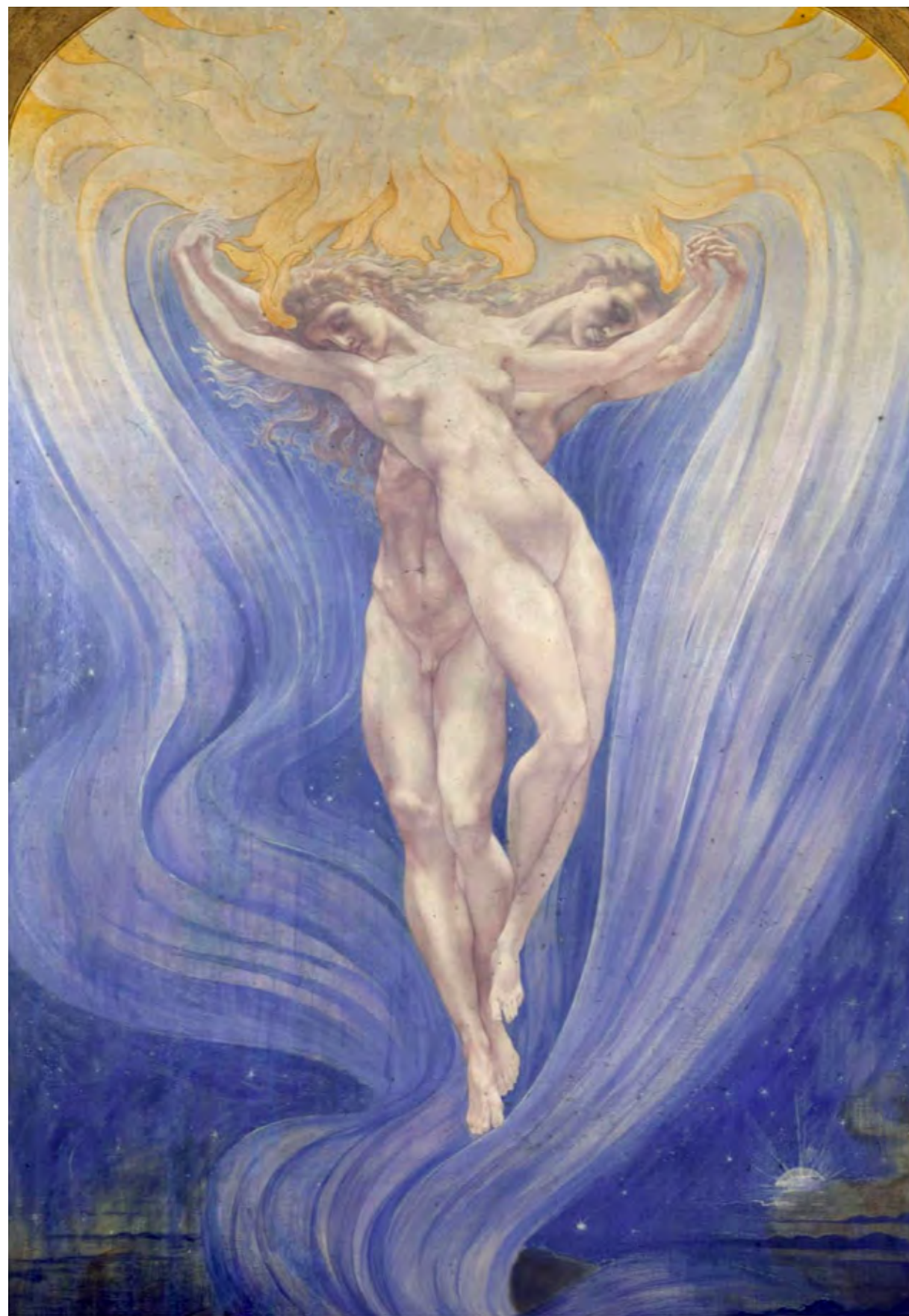
The Portrait of Mrs Stuart Merrill

Jean Delville, 1892, coloured pencil on paper.



经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”

在《灵魂之爱》（L'amour des âmes）中，比利时神学研究者以及画家让·德尔维尔的独特风格在他对柔和的曲线、轮廓和微妙的对比的使用中得到了极大的体现。这幅画暗示了一个主题，即男性和女性的能量结合在一起，形成一种整体性和完全统一的存在状态。



L'amour des âmes, Jean Delville, 1900, tempera and oil on canvas.



经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”



**弗兰蒂谢克-库普卡**  
**František Kupka**  
**1871 - 1957**

弗兰蒂谢克-库普卡在1896年移居巴黎之前，曾是布拉格和维也纳的“执业灵媒”。和康定斯基一样，他“在神智学和神秘学中找到了灵感，并提倡一种主观直觉的艺术方法”。在神智学的资料中，贝桑特（A. Besant）和李德彼特（Leadbeater）的《思想的形态》（Thought Forms）一书对他影响很大。他对神学的色彩理论和科学理论都很感兴趣。像蒙德里安一样，库普卡接受了一种关于第四维的想法，“作为对他的神学信仰的补充”。不过应该指出的是，他并没有成为神智学者，也没有接受神智学的所有信条。



Frantisek Kupka, The beginning of life, 1901













经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”



**彼埃·蒙德里安**  
**Piet Mondrian, 1872 - 1944**

以抽象绘画闻名的蒙德里安在1909年成为神智学会荷兰分会的成员，蒙德里安余生的大部分作品都是受到他对精神知识的探索的启发。当蒙德里安还在尝试象征主义艺术的时候，他画了《进化》(Evolution)，一幅利用神秘的三角形、六边形和大卫之星的三联画。这些图像从左到右，描绘了从物质到精神的运动，这是神智学的一个共同概念。

在他1918年的一封信中写到，“我从《秘密学说》(Secret Doctrine)中得到了一切”，指的是神学会创始人布拉瓦茨基夫人写的一本书。



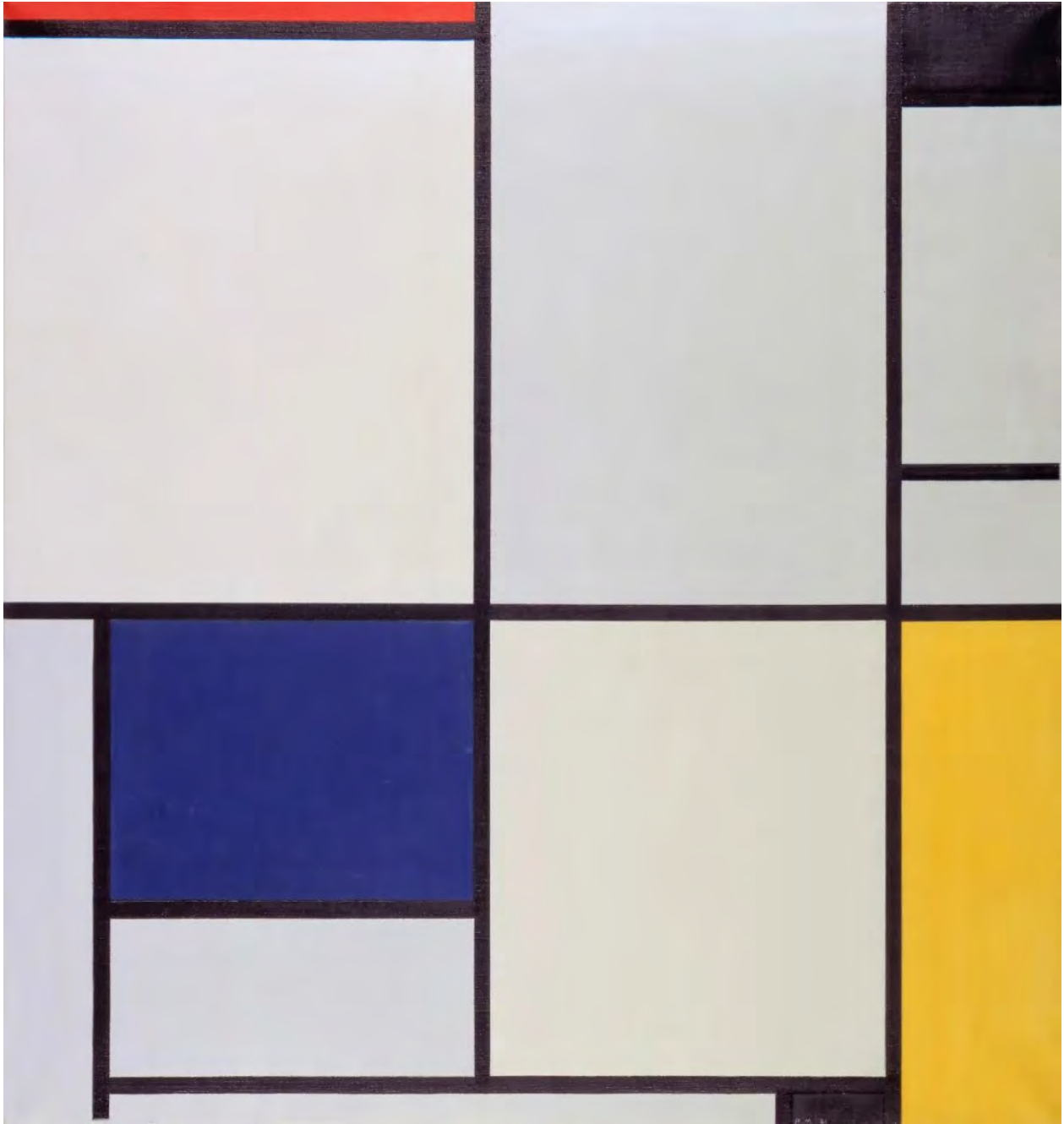


Evolution, 1911, oil on canvas.



Composition with Oval in Color Planes II, 1914





经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”



**卡济米尔·马列维奇**

**Kazimir Malevich**

**1879-1935**

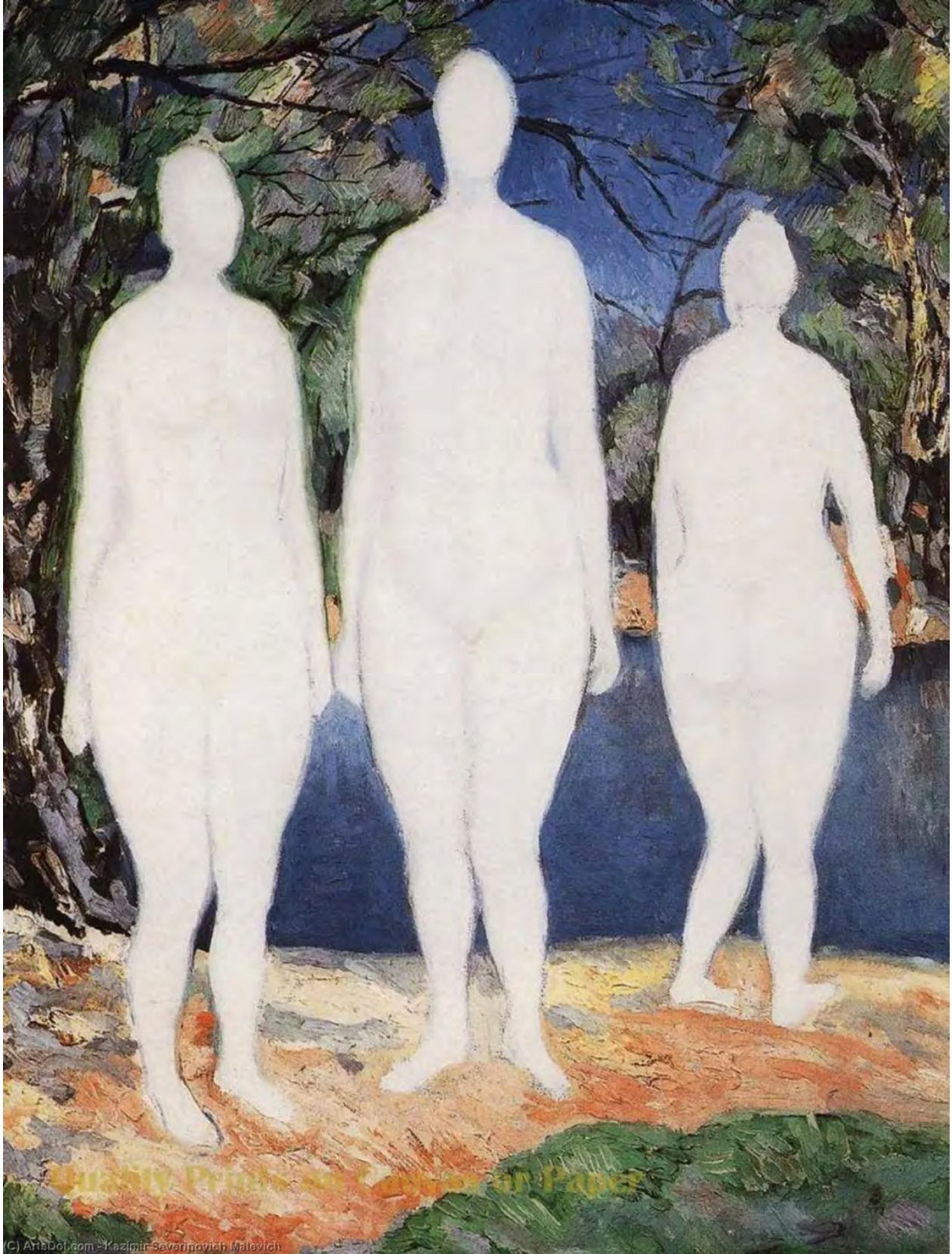
卡兹米尔·马列维奇(Kazimir Malevich)最初参与了俄罗斯象征主义运动，但随后开始探索乌姆主义和第四维度。特别是，他研究的时间和空间概念来自于他对俄罗斯神智学者P. D. Ouspensky的阅读。最终，他的作品演变成更大的第四维度的表现，他的至上主义作品开始遵循一条道路，看到形式的分解为神圣的几何和绝对的“虚无”。





Triumph of the Skies, 1907, private collection





Bathers ,1930











经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”



**艾格尼丝·劳伦斯·佩尔顿**

**Agnes Lawrence Pelton**

**1881-1961**

艾格尼丝·佩尔顿是一位富于幻想的画家，她的抽象艺术充满了深沉的孤独、柔和、治愈的色彩和神秘的象征，是通过冥想和恍惚状态创作出来的创造性作品。在她职业生涯的大部分时间里，佩尔顿选择远离大型艺术中心的干扰；她与主流的隔离意味着她的绘画在她的一生中以及之后的几十年里相对不为人知。

布拉瓦茨基死后，神智学分裂成几个团体，其中一个团体是一种叫做阿格尼瑜伽(Agni Yoga)的哲学(阿格尼的意思是火)。它是由Nicholas Roerich和他的妻子Helena创建的，基于火是生命力的象征，是非常强大和深刻的，是通往和谐神性的精神旅程的象征。

佩尔顿对阿格尼瑜伽(Agni Yoga)有着强烈的兴趣，这影响了她的作品。她的画作，如《春之火》(Fires of Spring)和《白之火》(White Fire)，代表了阿格尼瑜伽的火符号。她与现代超个人占星术先驱达恩-鲁迪亚尔(Dane Rudhyar)和现代派西南画家雷蒙德-琼森(Raymond Jonson)有着密切的友谊。1938年，她成为超验绘画小组(Transcendental Painting Group)的共同创始人、第一任主席和最年长的成员。

更多艾格尼丝·劳伦斯·佩尔顿作品请点击：[灵性与自然之诗:艾格尼丝·劳伦斯·佩尔顿\(Agnes Lawrence Pelton\)](#)











经作者允许，注：“神智学”（Theosophy）的中文译名自20世纪20年代改为“证道学”



**埃米尔·比斯特拉姆**

**Emil Bisttram, 1895-1976**

埃米尔·比斯特拉姆是一位居住在纽约和新墨西哥州陶斯的美国艺术家，以其现代主义作品而闻名。比斯特伦为他的绘画带来了一系列令人着迷的精神、哲学和科学传统。作为先验绘画团体的创始人，他写到了普遍主义和“万物本质的统一性”，并在“超灵的”等作品中探索了这些概念。





Oversoul, c.1941, oil on masonite.







The Flaming One, 1964



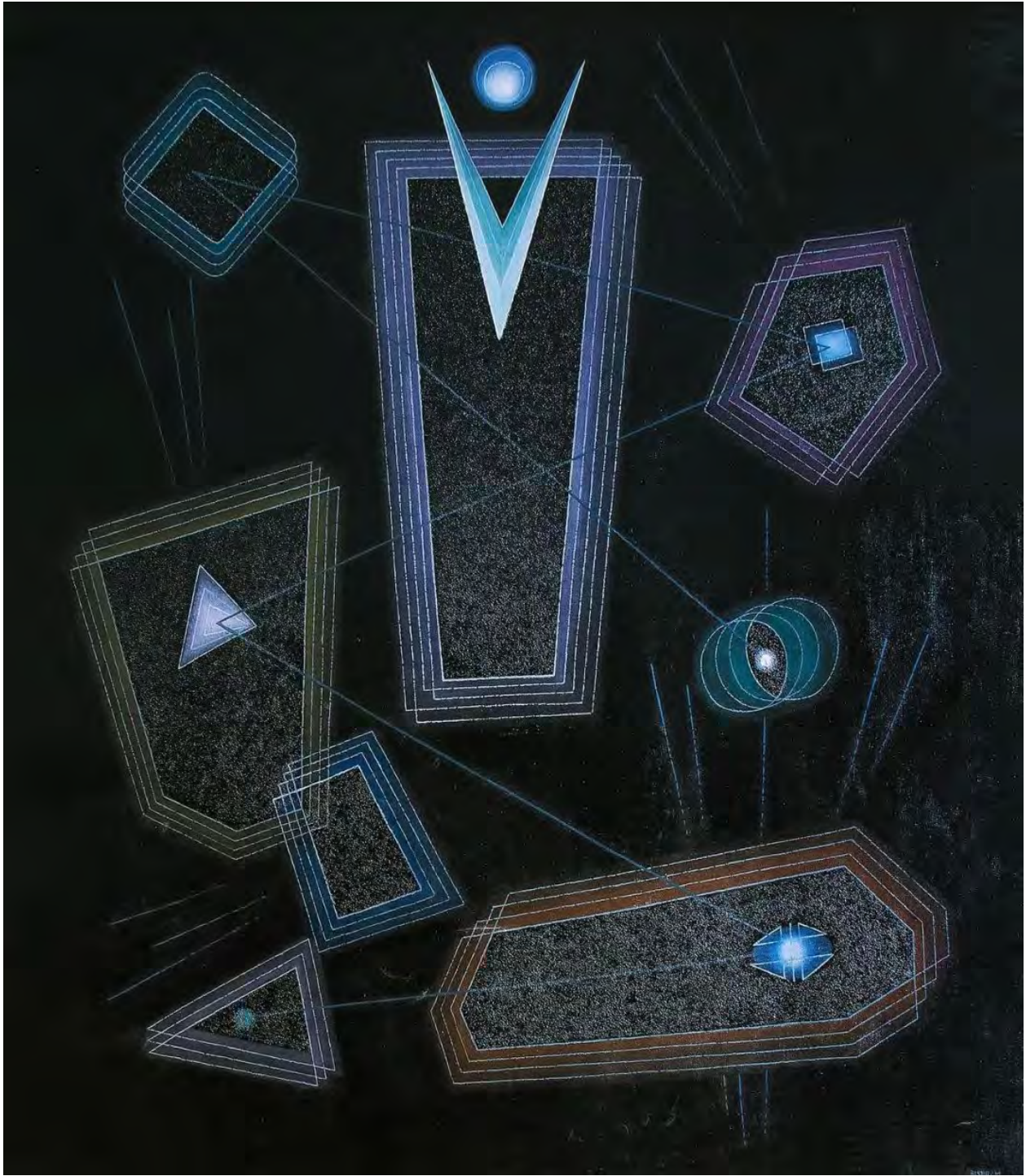


Creative Forces (1936)





Pulsation--The Oversoul, oil on canvas, 153.00 x 114.30 cm (1938)



Space Abstraction ,1951





往期内容：







我是雪  
 我融化在你的光线里  
 泥土吸噉了我  
 我现在是轻雾，是纯洁的精神，  
 再次升到太阳那里  
 -星河之西-

收录于合集 #灵性艺术 13

上一篇

5位创作神圣几何艺术的神秘主义者

下一篇

17世纪的印度抽象艺术:拉贾斯坦邦的密教  
绘画

People who liked this content also liked

【艺境雅谈】周叔迦：漫谈佛画（上）

李唐佛教绘画艺术



蔡志忠：让欲望成为驱动力

蔡志忠



青海油田“石油工人心向党·建功献礼二十大”书画、剪纸、集邮文化作品  
“网络云展”（六）

风从高原来

