

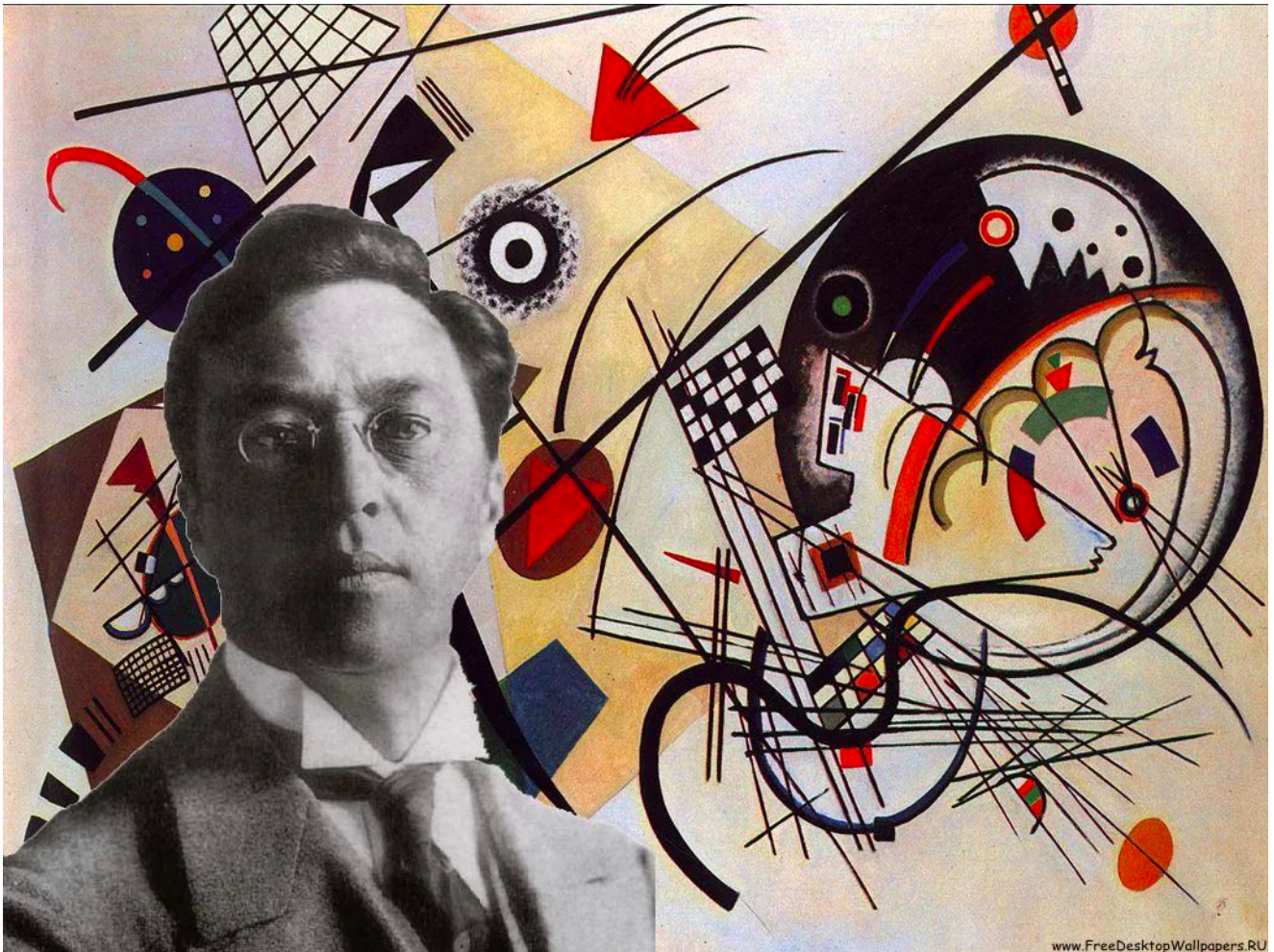
神秘主义艺术 | Wassily Kandinsky的黑斑

Original 周宇Joeyl 秘苑玫瑰 2022-12-01 16:36 Posted on 加拿大

收录于合集

#神秘主义艺术家

32个

出生于俄国的康定斯基 (Wassily Kandinsky, 1866-1944)，在一战前夕出版了《论艺术的灵性》(Concerning the Spiritual in Art)，把抽象艺术系统化并介绍给世界，立即产生了国际影响，他也从此成为西方抽象艺术先驱之一。从标题就可以推测，抽象艺术的诞生就是出于源于人类的灵性追求，是精神世界之光启迪的产物。在这本理论著作里，康定斯基把人类的精神存在比作一座金字塔，认为艺术家应该从内心的灵魂使命出发，用作品带领人类向更高的精神状态提升。

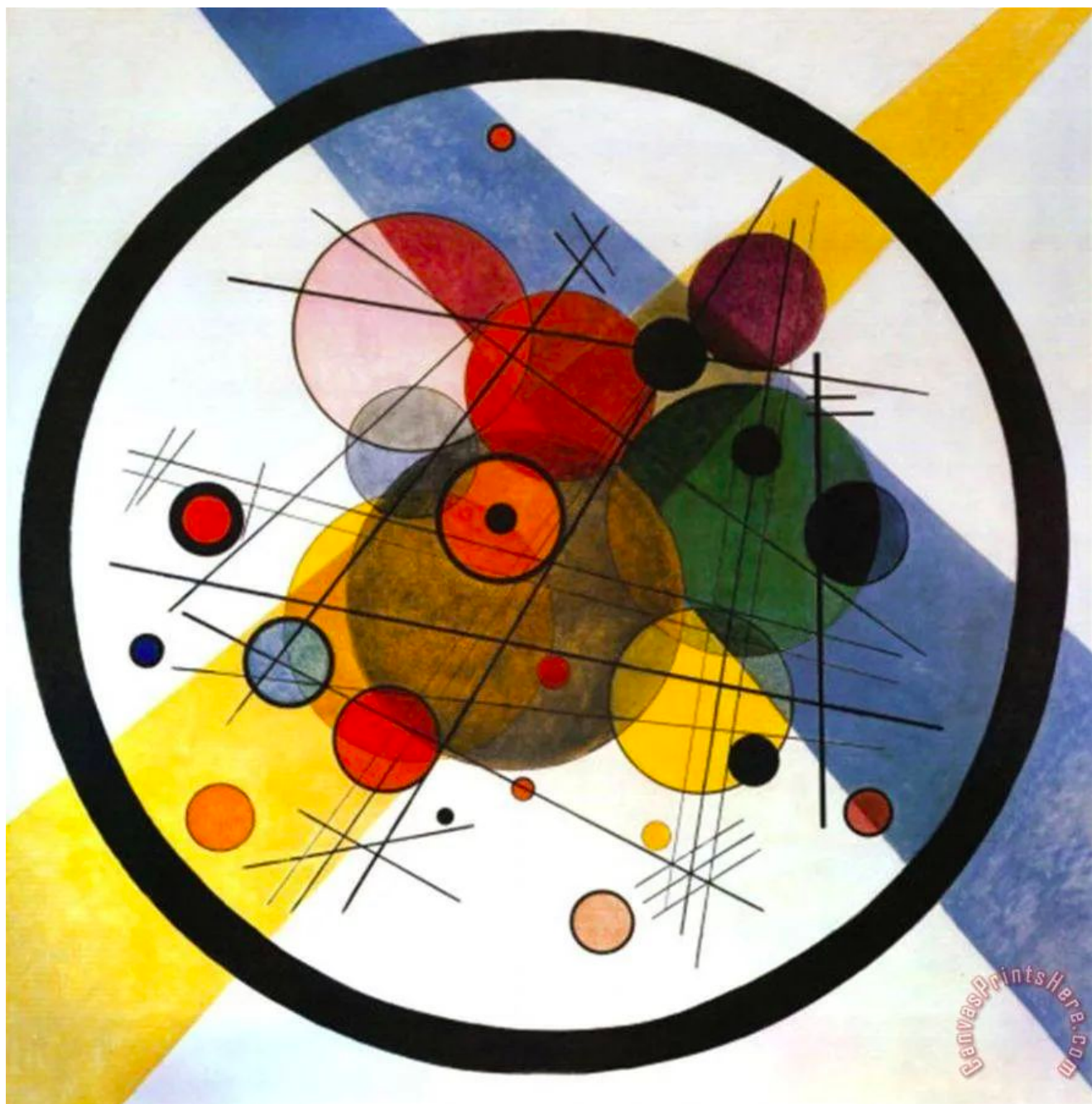
那一时期，关于人类进化的思维是生物学家、哲学家、艺术家、神学家和神秘学家们共同的想法，康定斯基在这一思维引导下，接触了证道学（神智学）和人智学，并认同了二者

关于人类精神进化运动的理想。证道学学会贝赞特 (*Annie Besant*) 等关于思想形式和色彩能量的教导^①、音乐与图案之间的关联，利德比特 (*C. W. Leadbeater*) 对于人的星光体色彩的描绘，都对他造成了潜移默化的影响，参与塑造了他的世界观和艺术观。

证道学艺术观的核心是「思想即存在」，认为精神层面的思想对于物质层面的现实具有主动的塑造能力。这也是康定斯基精神上升理论的基础。在人智学的办公室，他大略也看到过克林特 (*Hilma af Klint*) 的作品^②，她比他更早地用图形和色彩来表现灵性方面的信息。但康定斯基总结出了一套理论，论述了抽象世界的原始型——几何图形和不同色彩的内在涵义。借用音乐概念，他用印象、即兴和作曲的方式进行创作，像利德比特那样，把不可见的星光界用可见的方式表现出来。形状、线条和颜色，从具象的形体中解放出来，成为他的主要创作工具。

Several Circles, 1926

Circles in a Circle, 1923

Color Study: Squares with Concentric Circles, 1913

Deepened Impulse, 1928

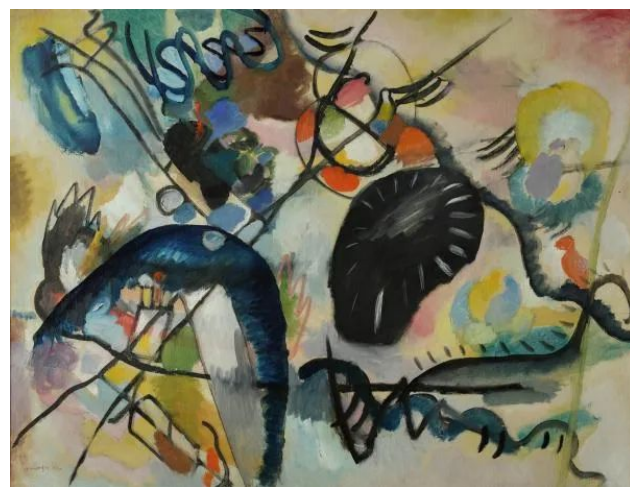
不像克林特，康定斯基并没有灵视能力，他的许多作品都像是研究性质，而缺乏特别的主题或信息。但康定斯基有通感的能力，他能够听到这些颜色的声音，和谐与美丽是他作品的重要特色，每幅画都是一首曲子的可视化。圆形在文化传统中一向是神秘而完美的符

号，跟灵性理想有关，在康定斯基手里，圆形也是一个非常受宠的组件，他用不同色彩和大小的圆形，把乐感和节律融化在构图里。

留心的话，在一些作品里，常会看到一个不小的圆形黑斑，有时是不规则形状。黑色是终极的神秘，常常用来赋予死亡；但另一方面，创世之前的无尽虚空也是黑色的，一切之源与一切之汇终是一体，这是黑色的双重意义。在《莫斯科女人》这部画作里，黑色斑块似乎代表了死亡，画面上的种种场景和人物事物如同坠落过程中所回忆的一生。在《黑点》这幅画里，黑斑却代表了一种创造性的原初存在，一些白色的放射性光芒进一步表达了这种身份。

康定斯基相信每个人都有内在的原动力，从内向外地运作，引导我们的人生和时代的精神。因此，艺术是瑜伽的一种形式，艺术承载着真理，提高人的意识水平。他说，「当人的灵魂越来越强大的时候，艺术的力量也会越来越大，因为两者密不可分，相辅相成。」黑色的圆作为无穷深邃的创生之源，像银河系的黑洞那样静静地、但是令人敬畏地在幕后维系着整个画面，是画面的灵魂所在。有时黑色斑点的内部也是填充有图形的，就像一个尚未显化的宇宙的原型。这个圆形就是每个人内在神秘的信念、创作的原动力。

最终，所有人的内在黑洞都是同一个，就正如所有的人都站在康定斯基的灵性金字塔上，一步步向上攀登。这个图景呼应着克林特当时的一幅作品《祭坛》，又跟后世的心理学家马斯洛提出的需求层次金字塔相映。他写道，「每一个沉浸在他的艺术的精神可能性中的人，都是建造精神金字塔的宝贵帮手，这座金字塔总有一天会通向天堂。」

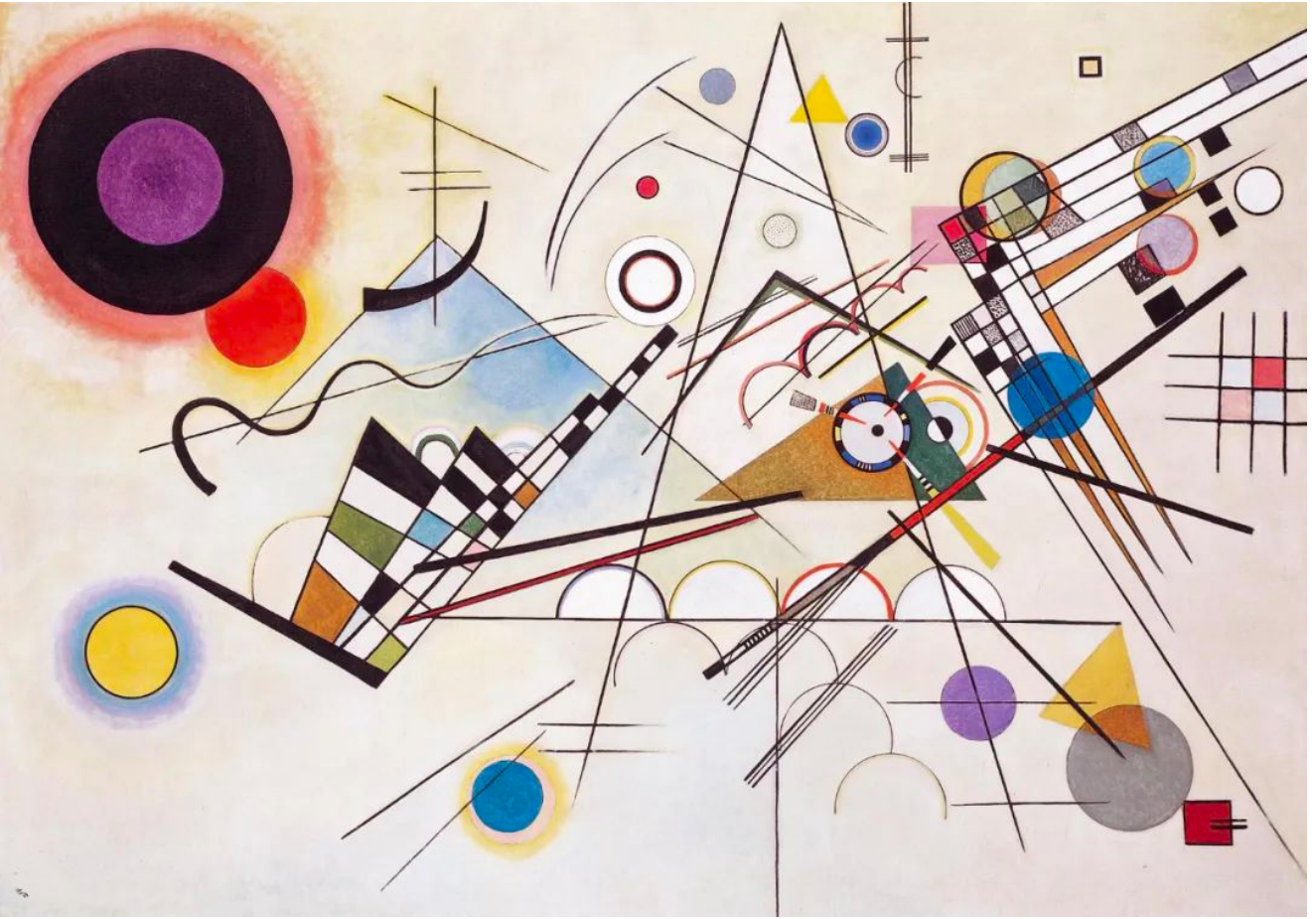

Black Dot, 1912

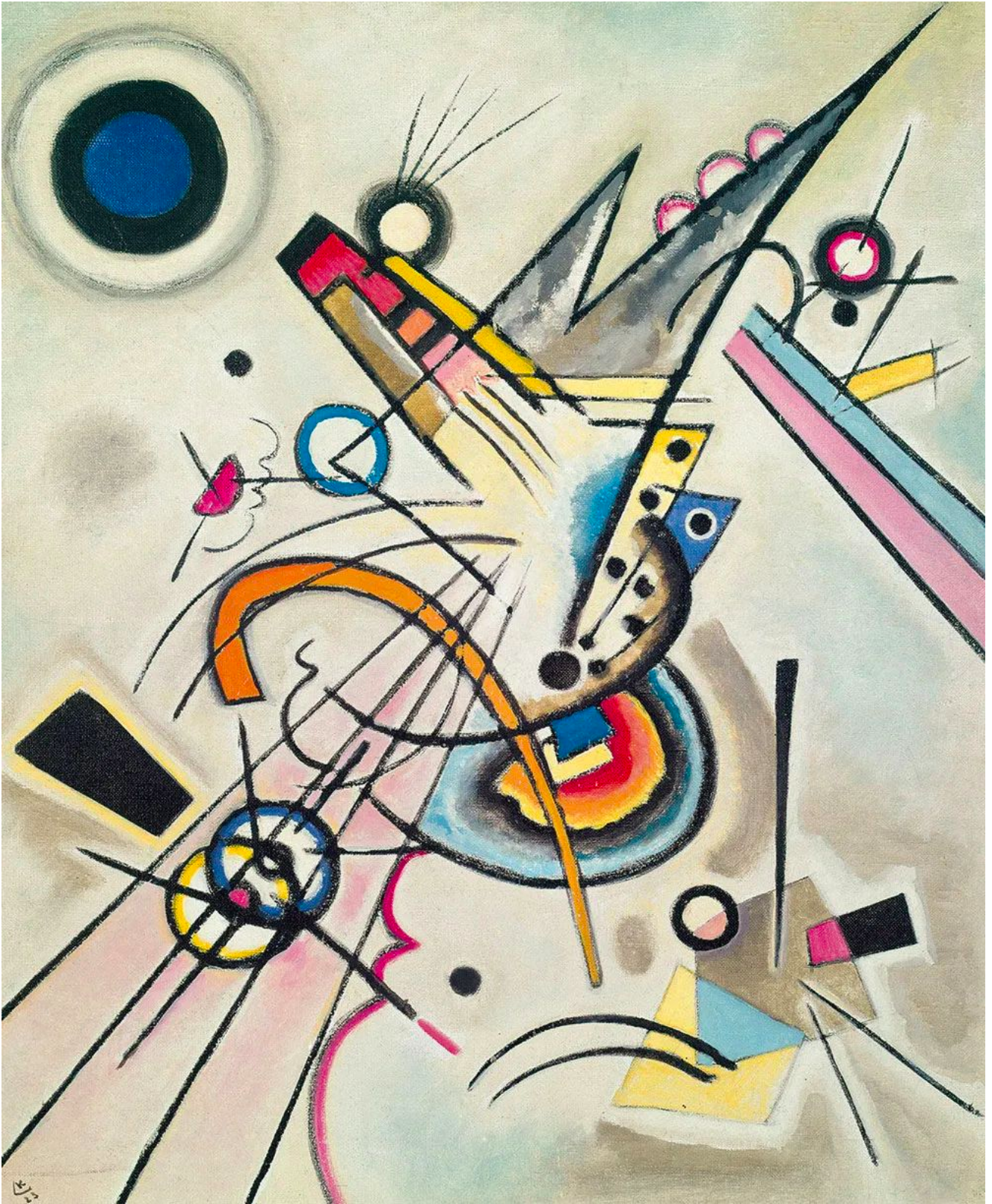
Lady from Moscow, 1912

Blue, 1922

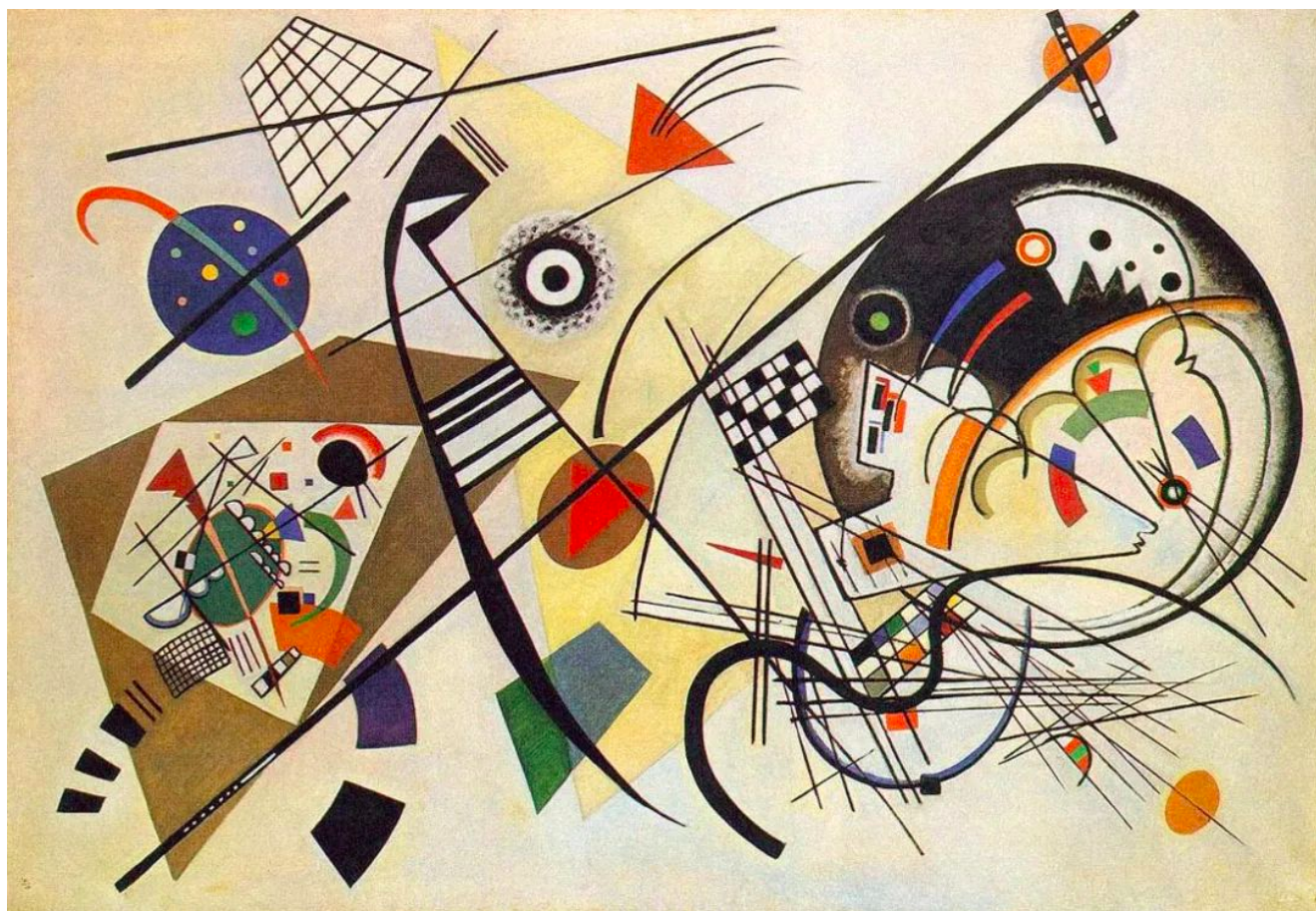
Composition VIII, 1923

Diagonal, 1923

Black and Violet, 1923

Transvers Line, 1923

Schwarzer Fleck, 1929

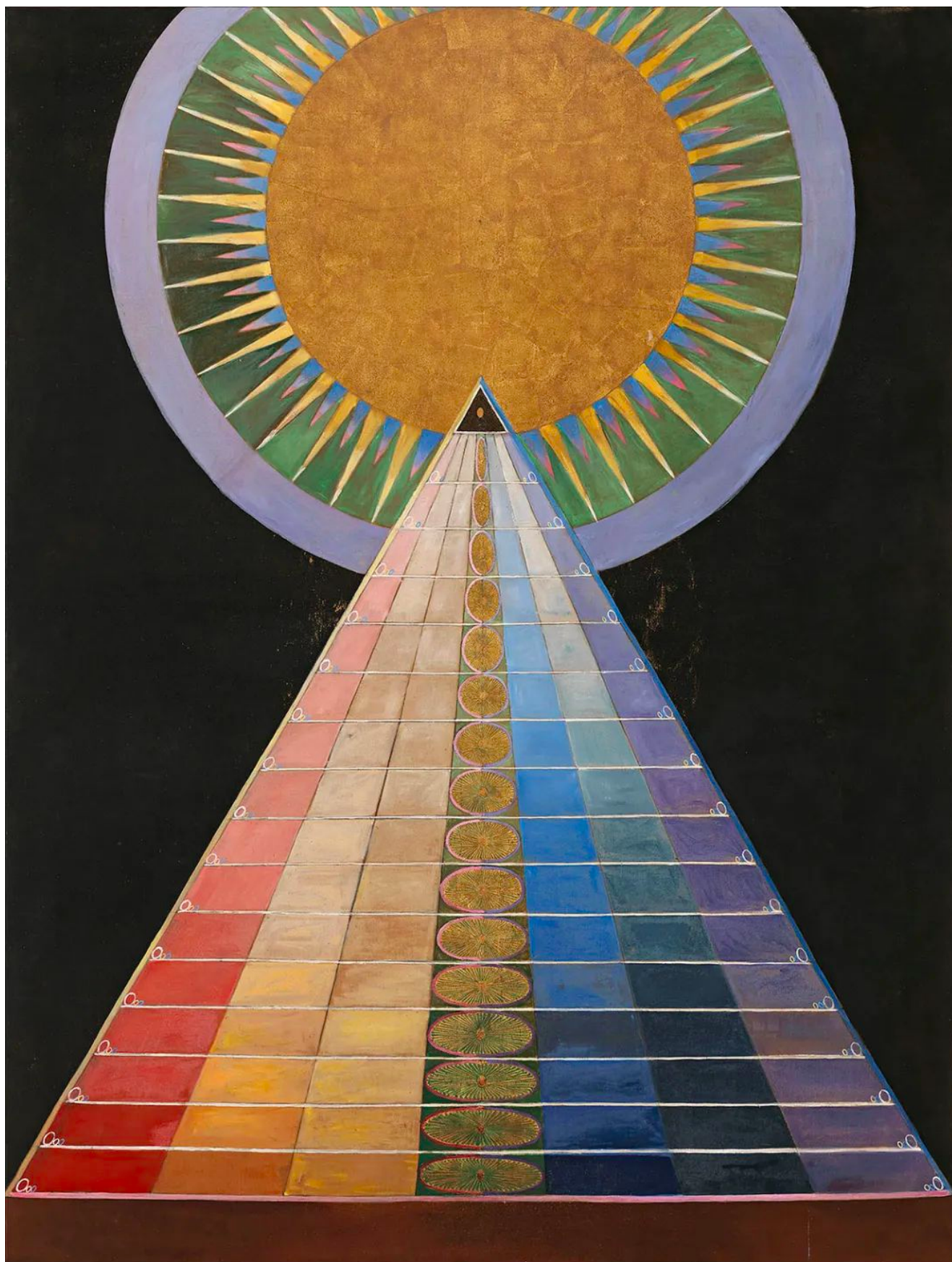
<https://www.wassilykandinsky.net/>

<https://www.themarginalian.org/2014/06/02/kandinsky-concerning-the-spiritual-in-art/>

https://theosophy.wiki/en/Wassily_Kandinsky

<https://www.theosophical.org/publications/quest-magazine/1405>

Kandinsky

Hilma af Klint, Altarbild, nr 1, grupp X, Altarbilder, 1915

秘苑玫瑰

美感和意义，就是灵性生命得以焕发的证据。

124篇原创内容

公众号

收录于合集 #神秘主义艺术家 32

下一篇 · 神秘主义艺术 | Soshana的踽踽独行

People who liked this content also liked

流动的现代性：Jeanne Mammen作品解析两则

芬尼根狂欢日

何谓曼陀罗

金源的书写空间

涤尽渣滓，斩绝萌芽，才见本来真体

BOOCL

