

西洋美术家画廊 36

康定斯基

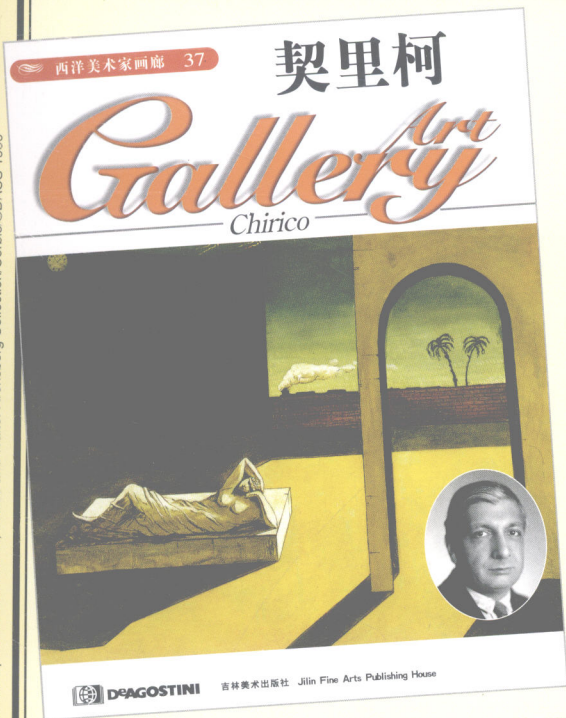
Gallery Art

Kandinsky

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

“形而上绘画”创始者契里柯作为现代美术运动的旗手确立了其国际性的名望。但是，由于他总是突然改变其艺术方向，现代艺评家对他的评价就褒贬不一。契里柯的作品获得重新肯定是在他去世后的1978年前后，此时，贯穿于其所有作品中的独特要素开始被重新认识。

Hulton Getty

▲ 《预言者的报酬》

136 × 181cm 1913年

契里柯创作了数幅将充满荒凉气氛的广场和古代雕刻组合在一起的作品。在作为典型的“形而上绘画”的该幅作品中，看不到人类存在和活动的前景与洋溢着现实气氛的后景相对比，强调了非逻辑性。

▶ 《给太阳的祭品》

59.5 × 50cm 1968年

闪耀的太阳和在祭坛上燃烧的火焰；犹如死亡般的漆黑月亮和小屋中随意放置的红色月亮。他们各自被钢索一样的东西连接在一起，似乎共用着正极和负极的能量。祭坛和太阳象征着古代饱满的能量；与之相反，燃尽的月亮和平凡的小屋象征着冰冷的现在。这些都是契里柯晚年使用的主题之一。

36 康定斯基

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

战争时期的抽象艺术

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

艺术的革命家

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 构造IV的部分习作 (哥萨克士兵)

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 即兴21a 20

■ 在灰色中 22

■ 震动 24

■ 向上 26

■ 构造X 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

古根汉美术馆

The Tate Gallery, London

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-647号

西洋美术家画廊 36 康定斯基 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译 / 周异夫

校勘 / 张亚力

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审读 / 孙开礼

校对 / 吴晓欧 于丽梅

监印 / 赵岫山 欧阳彬

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次 / 2001年6月第1版第1次印刷

开本 / 635 × 940 1/8 印张 / 4

印数 / 1-10000册

书号 / ISBN 7-5386-0852-4/J · 587 定价 / 15.00元

瓦西里·康定斯基1866年出生于俄国，作为抽象艺术的创始者而广为人知。在那个时代，有许多画家就各种表现形式的抽象化进行了实验，但没有哪一位画家能像康定斯基那样，以众多的著作、随笔，特别是以《艺术的精神》来阐述其理论，探求抽象的形式。

康定斯基也是一位卓越的音乐家，他说听到了音乐便看到了色彩。他写道：“色彩就是键盘，眼睛就是和弦，灵魂便是拥有众多琴弦的钢琴；所谓艺术家就是它的演奏者，触碰着琴键，令灵魂在冥冥之中产生震动。”

战争时期的抽象艺术

ABSTRACT ART IN A TIME OF WAR

无论是人生还是艺术，康定斯基都走过了一段艰难的道路。尽管他的理念存在于一种把他视为破坏与不安定因素的政治体制中，但这种理念却顽强地保存下来，并从根本上改变了20世纪的艺术。

▲ 康定斯基的这幅照片是他的情人加布里埃雷·莫尼卡在1913年拍摄的。当时，两人一同在慕尼黑生活。

Gabriele Munter Foundation, Munich/AKG, London

》。在此之前，康定斯基对绘画的艺术价值非常怀疑，而这个画展改变了他的观点。几个月后，他辞去了大学法律系的工作，前往慕尼黑，开始走上画家的道路。

康定斯基之所以选择去慕尼黑，是因为他能够讲德语，而且，巴伐利亚地区的这个城市作为视觉艺术的中心已经非常闻名。在康定斯基来到这里的四年前，即1892年，弗兰茨·冯·施托克和阿诺特·贝克林等前卫派艺术家团体，与官方派断绝了关系，形成了“分离派”组织，随后其它艺术运动也在慕尼黑兴起。这是业已在法国、英国、比利时确立起来的新艺术风格的德国版。这个被称为“青春风格”的绘画流派，由于强调从自然性主题中抽象而成的感性线条，给所谓高雅的慕尼黑社会，带来了一些冲击力。同时，这一运动的倡导者们还获得了重要的官方订件。

康定斯基和年轻的妻子阿尼亚·奇米阿金一起来到德国的慕尼黑，在南斯拉夫画家安东·阿兹贝创办的、得到社会公认的私立美术

▼ 莫斯科和克里姆林宫风景。康定斯基出生六年前，1860年前后这座城市的风貌。

AKG London

1866年12月4日，瓦西里·康定斯基（瓦西里·瓦希耶维奇·康定斯基）出生在莫斯科一个富裕、有教养、喜欢音乐的家庭。康定斯基从少年时起便对艺术的各个领域表现出极大的兴趣，其父母也对他进行了很好的培养。1886年，康定斯基进入了莫斯科大学攻读法律和经济学。他以优秀的成绩毕业后，任莫斯科大学法律系讲师。作为教师与理论家，康定斯基取得了相当大的成功。他撰写了许多关于法律和理论方面的文章，对于后者的研究，给他的整个绘画生涯带来了深刻的影响。

迈向画家的第一步

1896年，康定斯基参观了在莫斯科举办的法国印象派画展，他被眼前的绘画所征服。给他留下深刻印象的是莫奈的系列绘画《干草

Life & Times

DER BLAUE REITER

青骑士

“青骑士” (DER BLAUE REITER) 取自于康定斯基的绘画作品《青色骑士》(1903年) 的名称。是康定斯基和他的朋友、德国画家弗兰茨·马尔克及一些革新性艺术家1911年在慕尼黑形成的一个前卫派绘画团体。这个团体的宗旨在于公开、展示一种新的艺术风格，唤起从物理学、数学来阐明更加抽象的人类精神世界的概念。

“青骑士”在1911年和第二年举办了两次画展，包含了整个欧洲前卫艺术家的作品。这些作品除了都脱离了画坛主流之外，没有共同的风格。1913年，为了配合柏林的“第一届德国之秋沙龙展”，举办了第三次画展，但随着第二年第一次世界大战的爆发，这一团体停止了活动。

1924年，康定斯基以“青色四人”这一新的名称恢复了这个团体的活动。它由康定斯基、保罗·克利、阿列克塞·冯·尧林斯基、雷欧内尔·法宁格四人组成。

Gabriele Münter Foundation, Munich/AGG London

◀ 弗兰茨·马尔克。第一次世界大战不仅结束了“青骑士”的历史，更加悲惨的是，这位艺术家也因此丢掉了年轻的生命。1916年，马尔克在凡尔登战死。

Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich/The Bridgeman Art Library

▲ 康定斯基为年刊杂志《青骑士》(第1号 1912年) 创作的封面画。

学校学习。但是，康定斯基马上便对没完没了的模特儿写生练习感到了厌倦，他靠创作色彩鲜艳的印象派风格的风景画打发时间。在学习绘画的初期，康定斯基认为，与具体的形状相比，色彩更为重要。两年后，康定斯基离开了安东·阿兹贝的学校，1900年，他成为弗兰茨·冯·施托克的学生。康定斯基的素描使老师深受感动，但施托克对他使用鲜艳的色彩表示不满。第二年，康定斯基接受了施托克的劝告，“为了研究形状本身”创作了只有黑色和白色的绘画作品。当时，康定斯基感到这是视觉欲望得不到满足的根源，而后来，他充分理解了其真正的价值。

▶ 《慕尼黑的房子》1908年。当时，康定斯基非常满意这幅作品，他用后来成为其特征的鲜艳色彩创作了这幅绘画。

Von der Heydt Museum, Wuppertal/The Bridgeman Art Library

1901年，康定斯基离开了施托克的画室，当时他已经三十五岁。事实上，在没有留下任何证据来说明他在慕尼黑四年的艺术努力——没有一幅绘画、素描，甚至没有写生本。这些是丢失了，还是康定斯基自己毁掉了，目前仍是一个谜。

与加布里埃雷·莫尼卡相识

而后，康定斯基决定成立前卫艺术家协会，为之起名“法兰克斯”，并设计了第一届画展的海报。1901年夏天举办的这个画展，将德国的前卫美术流派、印象派画家们的作品推到了前台。由于这一团体的成立和他后来创立的法兰克斯绘画学校，康定斯基作为慕尼黑艺术家中的带路者开始闻名。在这所学校里，康定斯基结识了一位年轻的学生加布里埃雷·莫尼卡。1904年9月，康定斯基与妻子分手，同加布里埃雷一起离开了慕尼黑。在以后四年的时间里，两个人一边创作、举办画展，一边周游欧洲。对于康定斯基而言，这个“旅行的时代”也是作为艺术家在艺术上探求和实验的时期。1908年，两人回到慕尼黑定居，他们所住的公寓，距离保罗·克利的工作室只隔四栋房子。十年后，两位艺术家在魏玛包豪斯建筑和实用美术学校重逢，并结下了深厚友情。而此时，两个人不过是见面点一下头而已。

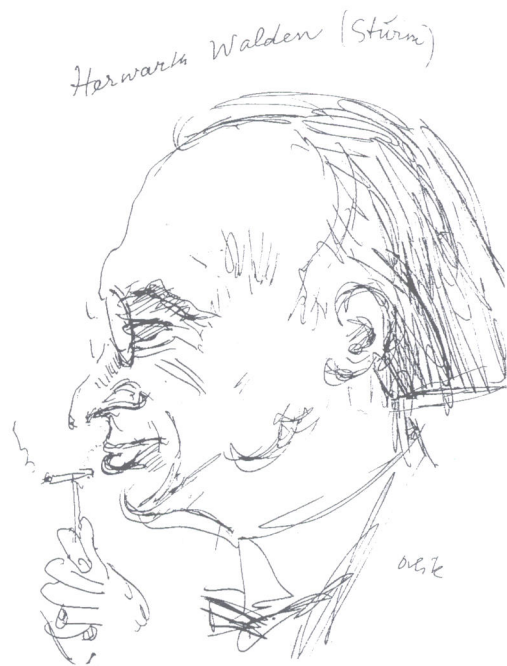
除了在慕尼黑的公寓之外，加布里埃雷在阿尔卑斯山麓巴伐利亚一侧的穆瑙购买了房子，夏天，两个人在那里进行创作。在穆瑙和慕尼黑的六年时间里，是康定斯基的一生中，最幸福、最多产的时代。他不停地创作，随着时间的流逝，康定斯基的绘画兴趣从具象内容转移到在带有抽象倾向的画面构图中研究色彩的搭配。1910年后，康定斯基才创作出纯抽象绘画的最初系列作品，并写出了权威性的理论研究著作《艺术的精神》（1912年）。在这部著作中，就抽象绘画、纯色调在心理上的作用、艺术与音乐的共通性等问题，康定斯基阐述了自己的观点。

1911年，康定斯基和他的伙伴弗兰茨·马尔克结成了“青骑士”团体。按照康定斯基自己的话来说，“‘青骑士’基本上将重点放在颜

色、线条和构图所担负的启迪性职能上。这以歌德、菲利普·奥托·龙格等人的德国浪漫派的色彩理论、新艺术、神智学（鲁道夫·斯坦纳的人类以潜藏在自己体内的意识来感知神的启喻的思想）等各种各样的源泉为根据”。虽然这一团体单独的画展只举办了两次，但这一运动给20世纪的艺术带来了深刻的影响。

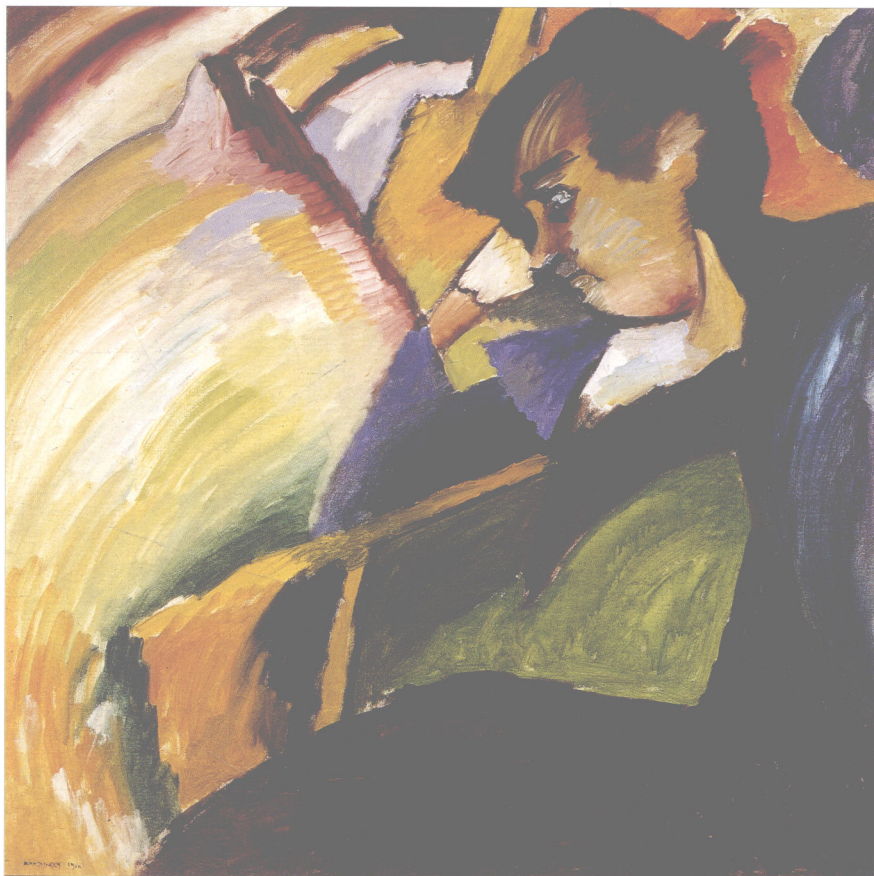
1912年，海瓦尔特·瓦尔登在柏林自己刚刚开设的斯托姆（狂飙）画廊为康定斯基举办了首次个人画展。但是，外界对其作品的普遍反应并没有达到狂热的程度，为此，在性格上并非乐天而坚强的康定斯基变得意志消沉而闷闷不乐。

▼ 康定斯基的《妇女》（1910年）。在风格上，这幅绘画还是属于具象作品。

AKG London

▲ 埃米尔·奥尔利克创作于1926年的海瓦尔特·瓦尔登（本名格奥尔克·雷维恩）的肖像。美术评论家兼剧作家瓦尔登在自己的画廊斯托姆（狂飙）为康定斯基举办了首次个人画展。

Städtische Galerie im Lenbachhaus · Munich / AKG London

► 1912年，康定斯基开始创作类似于《即兴26（划船）》这样的作品。用来暗示船桨的强烈的黑色线条是绘画的要点，而面对这种新兴的绘画风格人们却不知所措。

前往俄国

第一次世界大战开始后，出生于俄国的康定斯基成为德国的敌人。在宣战两天后的1914年8月3日，康定斯基和加布里埃雷前往瑞士。在那里，他开始撰写新的著作《点、线、面》（1926年）。然而十年后，康定斯基在包豪斯建筑和实用美术学校任职

Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich/The Bridgeman Art Library

时，这本著作才出版。战争并没有马上结束的迹象，而康定斯基和加布里埃雷的关系却在恶化，因此，两个人决定分道扬镳。加布里埃雷去慕尼黑，康定斯基去莫斯科。康定斯基于第二年的冬天，在瑞典的斯德哥尔摩与加布里埃雷重逢，遗憾的是他们并没有重归于好，自此两个人画上了感情的休止符。之后，康定斯基在接近两年的时间里，除了有少数的素描、蚀刻画之外，其创作活动几乎处于停滞状态。

将康定斯基从这种萎靡不振的状态中解救出来的是尼娜·安德雷夫斯卡亚，一位俄国将军的女儿，比康定斯基年轻二十岁。他们在1916年秋天结识，并于第二年2月结婚，成为了一对理想的夫妇。但是，安定的生活并没有持续很久，政治再次介入到他们的生活中。康定斯基的父亲去世后，康定斯基继承了他在莫斯科的几处遗产，从而变得相当富有。但是，它们很快就被国家征用，康定斯基在一生中第一次过上了贫困的生活。康定斯基被这种事态的发展击倒，而他的新婚妻子却期待随着新体制的建立，康定斯基能够开辟出新的艺术领域。

显然，尼娜的热情总算让她的丈夫有了一些干劲。1918年，康定斯基成为人民教育委员

会视觉艺术部的委员，之后的三年时间里，在他的监督下，俄国的其它城市共设立了二十二个新美术馆。1919年，他又协助创立了莫斯科艺术文化研究所。1920年，他作为美学教授到莫斯科大学任教。身为国家官员，康定斯基完成了超乎寻常的大量工作，但他还是设法挤出时间进行绘画——为了赚取生活费也是不得已的。

1921年，社会主义政权的苏联，宣告所有的艺术、文学、电影、戏剧应为政治宣传服务；抽象艺术被认为是颓废的、破坏性的。此时，康定斯基再次面临着何去何从的选择，在他几乎绝望的时候，沃尔特·格罗皮厄斯邀请他到新近在德国魏玛创立的包豪斯建筑和实用美术学校任教。康定斯基欣然接受了这一邀请。

包豪斯时代

1922年，康定斯基夫妇来到魏玛。在包豪斯建筑和实用美术学校里，校方完全允许康定斯基自由处理普通基础课程的教学计划，而他将“形状的各种特性”放在了其教学的基础之上。康定斯基以极大的热忱埋头于新的职务之中，其结果，几乎完全失去了进行创作的时间。

Artist's Life

- 1866 出生于莫斯科的富裕商人家庭。
- 1892 在莫斯科大学撰写法律博士论文。与侄女阿尼亚·奇米阿金结婚。
- 1896 在莫斯科的画展上看到莫奈的作品《干草垛》。到慕尼黑，开始在安东·阿兹贝的美术学校学习绘画。
- 1900 在弗兰茨·冯·施托克门下学习。
- 1901 成为“法兰克斯”创立成员之一。
- 1904 与妻子分手，同学生加布里埃雷·莫尼卡周游欧洲。
- 1908 回到慕尼黑。
- 1911 与弗兰茨·马尔克一起创立“青骑士”的绘画团体。
- 1914 第一次世界大战爆发，与加布里埃雷流亡瑞士。落脚在莫斯科。
- 1915 在斯德哥尔摩与加布里埃雷重逢并分手，单独回到莫斯科。
- 1917 与二十三岁的尼娜·安德雷夫斯卡亚结婚。
- 1919 就任莫斯科绘画文化美术馆馆长。创立莫斯科艺术文化研究所。
- 1920 任莫斯科大学美学教授。
- 1921 接受邀请，离开莫斯科前往柏林。
- 1922 成为沃尔特·格罗皮厄斯的魏玛包豪斯建筑和实用美术学校的教师。一直在此任教，直到1933年纳粹关闭该学校。
- 1933 与尼娜移居法国，在巴黎附近纳伊落户。
- 1939 巴黎朱·德·波姆美术馆首次购入《构造IX》。
- 1944 直至12月13日在法国去世，一直进行着创作。

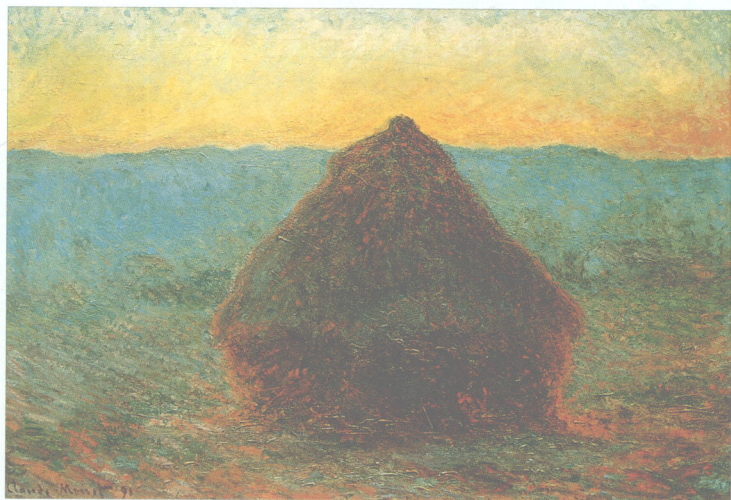
MONET'S "GRAINSTACK" SERIES

莫奈的系列绘画作品《干草垛》

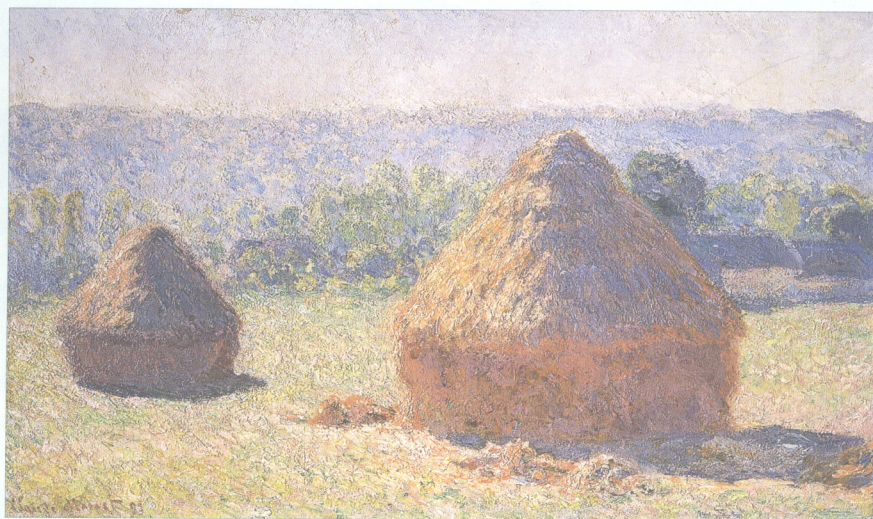
使康定斯基决心放弃在莫斯科学者生活而成为画家的，一个是瓦格纳的音乐，另一个则是克劳德·莫奈的绘画，特别是莫奈的系列作品《干草垛》。

1890年，莫奈开始创作几组“系列绘画”。即，在不同的自然光线下，数次去画同一个物体。莫奈认为，与物体本身相比，如何表现光线在物体上的不同变化更为重要。为了这一目的，莫奈曾在早晨的阳光、雨、雾的条件下，绘制了维托由的罗马式建筑风格的教堂。

1890年和1891年，莫奈再次用这种方法进行了创作。而这一次的主题是“干草垛”。在一些作品中，莫奈画了一个干草垛的特写，在另外几幅作品中，画家又画了逐渐消失在远景中的一排干草垛。与以前所画的教堂系列作品同样，阳光、雪、雨、雾霭或者是黄昏、拂晓等等，莫奈在各种天

Larock Granoff Collection, Paris/AKG London

Musée d'Orsay, Paris/AKG London

▲ 《干草垛，夏末》(1890-1891年)。莫奈在黄昏的光线下描绘了对象。干草垛可以在吉维尔画家住宅附近的玉米地里看到。

▲ 《干草垛，在吉维尔近郊》首先在法国展出，是迎来赞赏之声的十五幅系列作品中的一幅。四年后在俄国，这一系列作品给康定斯基带来了深刻的影响，其结果，使他走上了画家的道路。

气状况下绘制了系列干草垛的作品。通过对单一而简单对象的这种描绘方法，画家表现出了令人难以置信的多姿多彩的作品。康定斯基看到这些绘画作品，感到了振奋，不久，便走上了画家道路。

尽管如此，他还是非常高兴地做出这样的牺牲。当时，他几乎还没有注意到历史的悲剧似乎要重新上演。

在康定斯基来到魏玛之前，包豪斯建筑和实用美术学校便已经成为了极端保守势力攻击的目标。学校被视为共产主义者的政治和宣传的温床。1924年，魏玛的地方选举以右翼的决定性胜利而结束。于是，对学校的财政援助被终止，学校被迫停办。建筑家格罗皮厄斯并没有气馁，他将学校迁至德绍，在那里设计并建造了曾经是他多年理想中的校舍，这些建筑群完成于1926年。今天它们仍被视为是现代建筑

中的杰作。

在接下来的五年时间里，康定斯基不仅倾注于教育事业，同时他的创作活动进入到了旺盛时期。从1926年至1933年间，他创作了二百五十九幅油画、三百幅水彩画及其它大量作品。但是，令人感到悲叹的是，灾祸又一次逼近。20世纪20年代末期，德绍的包豪斯建筑和实用美术学校愈发政治化，这成为其毁灭的原因。因为学校曾经同德绍市有约定，不从事任何政治活动。1932年，学校被强行关闭，学校曾一度迁移到柏林郊外的电话工厂旧址。但是，1933年4月，纳粹德国的盖世太保（政治警察）

Musée National d'Art Moderne/ccl, Centre Georges Pompidou, Paris/The Bridgeman Art Library

巴黎画坛的承认

在这里，康定斯基以他以往的活力重新开始了创作。一开始他以为，在巴黎很容易便会找到购买自己绘画作品的地方。但是，他马上尝到了失望的滋味。尽管他在包豪斯建筑和实用美术学校的名声已经传到了巴黎，但巴黎的主要画廊并没有对他的作品表示出兴趣。只有一家尽力维护无名艺术家的让·比尤歌的前卫派小画廊为康定斯基提供了机会。但从这惟一的销路得到的收入，是十分有限的，康定斯基必须依赖留在俄国仅有的一点遗产来生活。

Musée National d'Art Moderne/ccl, Centre Georges Pompidou, Paris/Archivio IGDA, Milano

▲ 在康定斯基的生涯中，《构造IX》（1936年）是划时代的绘画。以该作品为契机，他被法国画坛接受。

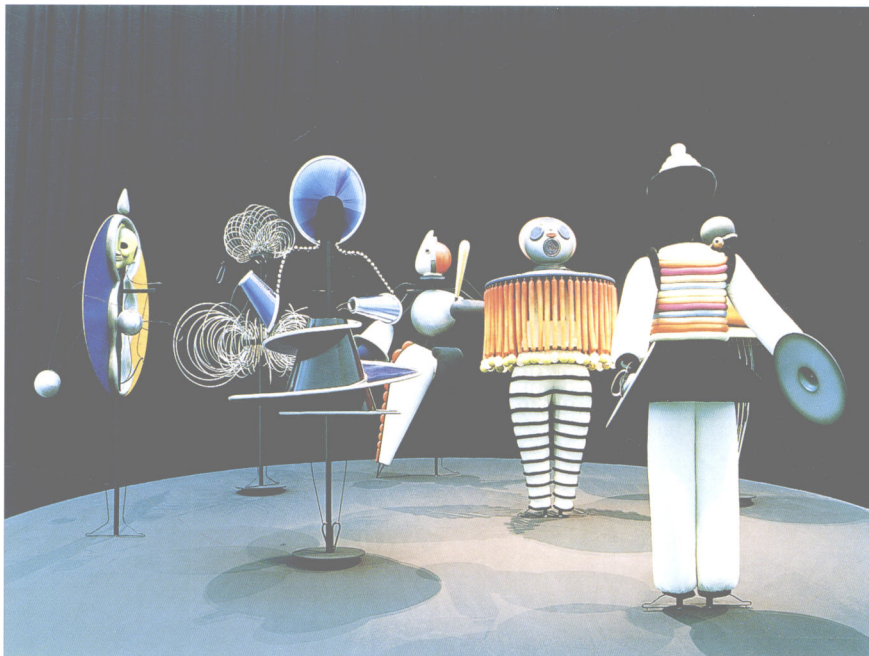
◀ 1930年前后，在德绍轻松惬意的康定斯基。此时，他在包豪斯建筑和实用美术学校执教。在艺术上，他在这里的岁月也是创作出众多作品的时期。

▼ 奥斯卡·舒林马设计的包豪斯《三组芭蕾》（1920—1922年）的服装。

尽管作品遭到拒绝，生活来源十分窘迫，健康状况也每况愈下，但康定斯基对创作的热情却没有稍减。1939年，在画家已经七十三岁的时候，法国画坛接受了他的作品。巴黎的朱·德·波姆美术馆馆长安德列·德萨罗夫购进了他的题为《构造IX》的油画。大型抽象画作品进入到法国美术馆的常设展品中，这还是首次。虽然这是很小的第一步，但对于康定斯基而言则是很大的支持，其后，人们对画家的评价继续上升。处身于德国占领下的康定斯基并没有消沉，他每天仍进行着创作，直到1944年的12月13日，七十八岁的画家离开人世。

以左派活动的嫌疑搜查了包豪斯建筑和实用美术学校，7月，正式无限期关闭了学校。

对于康定斯基而言，希特勒的上台就意味着其人生不安定的开始。虽然他获得了德国公民权，但他是俄国人，并无法证明自己的出身是雅利安人。而且，抽象派画家都已被认定为是颓废性的。在包豪斯建筑和实用美术学校度过了幸福、多产的十一年后，康定斯基再次成为流亡者，最后他迁移到巴黎近郊塞纳河畔的讷伊。

Stage Archive Oskar Schlemmer/AKG London

艺术的革命家

THE ARTISTIC REVOLUTIONARY

今天，作为抽象绘画最伟大的创始者而得到广泛认可的瓦西里·康定斯基，以新的绘画语言概念，在20世纪掀起了一场艺术上的革命。

从1896年至1900年，康定斯基在慕尼黑学习美术。他在这个时期的作品并没有流传下来，从其本人的回忆中我们可以推测到，他所接受的绘画技法训练是将重点放在传统的素描方法上。保存下来最早的绘画是创作于1900年至1908年的作品，它们在风格和题材上缺乏一贯性。可

以说，这个特征正是有野心的艺术家们在年轻时代作品的典型代表，它反映出画家们一边探求自己坚定的信念，同时又置身于各种影响中的画家的形象。

抽象方向

除了印象派风格的油画外，康定斯基还留下了很多用蛋彩画

在厚纸上、取自于俄国民间故事或传说的作品，如《俄国风景》、《伏尔加河船歌》等。康定斯基将这些作品极力公式化，以鲜艳色彩的笔触轻轻地在昏暗的背景上进行润饰，产生出宛如彩色玻璃一样的效果。这些绘画无疑反映出康定斯基对他出生的故乡——俄国所怀有的思念。这个时

蛋彩和木板上的画

现存的康定斯基创作于1900年至1908年间的早期作品中，大多是模仿性极强以印象派风格创作的绘画，不会令人有太大的兴趣。这些作品几乎都是以油彩创作，虽然画得很好，但没有什么特别引人注意的地方，缺乏独创性。但是，这个时期的康定斯基已经表现出与主流画坛的脱离，并创作出几幅初显才能的革新性作品。在这些作品中，有几幅取材于俄国民间故事、以鲜艳的色彩描绘出来的蛋彩画。

康定斯基的木板绘画是跟慕尼黑的弗兰茨·冯·施托克所学。这些木板绘画的题材取自于俄国的民间故事，它们被画家用公式化的手法来表现出来。创作于1907年的《夜》（上）是这个时期康定斯基充满了灵感、最典型的作品。朴素的色彩创造出了简单的空间，画家在其中描绘了一位身穿俄罗

Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich/AGK London

斯传统服装的女性。此外，在这一阶段康定斯基的作品中所见到的曲线，表示出新艺术运动和“青春风格”美术流派对他的深刻影响。

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Herbert Rothschild Collection, New York/The Bridgeman Art Library

联想

所谓联想，是指已适合接受某种刺激的感觉（如听觉、视觉、嗅觉等），以其它的感觉形式出现的想象。例如，“看”音乐；“品尝”色彩等等。康定斯基是世界上最著名的联想倡导者之一。对他而言，绘画和音乐的比较，具有超过单纯的隐喻的意义，他在作品的标题中使用《构造Ⅱ》、《即兴Ⅷ》（上右 1909年）等音乐用语正是对他“联想理论”的诠释。

事实也如此，最初激起康定斯基当画家的欲望是音乐。康定斯基在看瓦格纳的歌剧《洛亨格林》时，听到其中的音乐，令他想起了莫斯科黄昏的各种色彩。看到，应该说“听”到落日光景的康定斯基，感到了要将此景描绘下来的冲动。后来，他这样记下了当时的体验：“太阳融化了整个莫斯科城，将它变为一点。

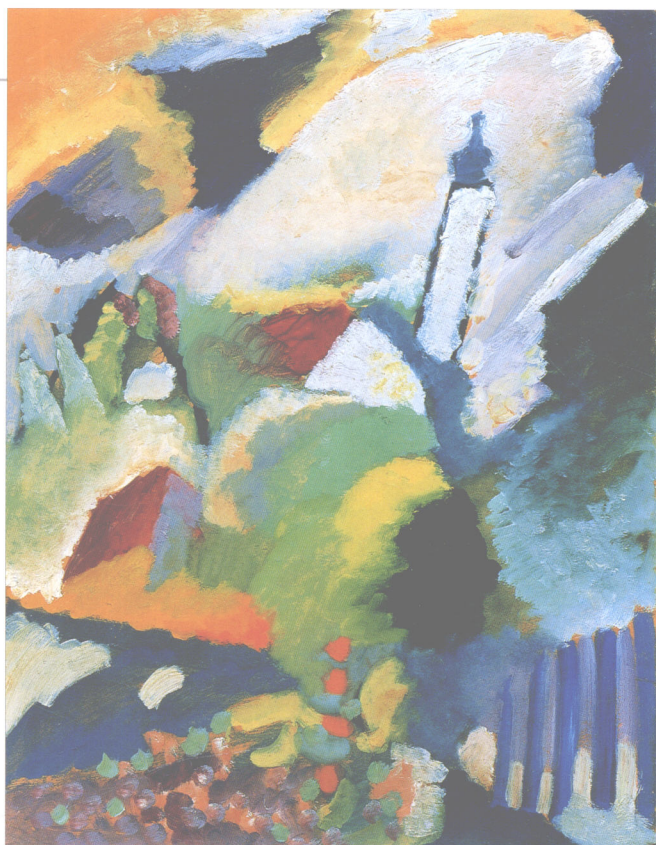
那一点犹如粗野的大号一样，震撼着我整个灵魂……粉色、淡紫色、黄色、白色、青色、绿色及火焰般红色的房子；以音乐奏出细微颤音的树木，以一千个声音歌唱的白雪，以小快板样落下树叶的树枝；克里姆林宫墙形成僵硬的红色圆环；还有如同胜利时的呐喊一样、如同忘我时的圣歌般的唱歌一样，时时地俯视着所有一切而高耸的伊万大帝的钟楼，它那长长的、白色的、优雅的、厚重的线条。我感到，对于艺术家，描绘下这一刻……一定会给他带来最大的快乐。”

左上图为《构造Ⅱ的部分习作》（1910年）。

期，康定斯基还创作了非常多的木板绘画，这是他在弗兰茨·冯·施托克的画室学到的技法。这些木板绘画在题材上虽然是具象性的，但由于木材的物理特性，其抽象程度有更大的提高。它们被还原为简单的形式，并使用了数量很少、明确而富有对比的色彩。

1908年，康定斯基与加布里埃雷·莫尼卡从欧洲旅行归来并定居在德国，此时他已踏出了通向纯抽象的第一步。康定斯基的创作几乎都是在穆瑙的别墅里进行，在那里，他找到了丰富的创造源泉。最初，康定斯基还是受到了塞尚以及其他印象派画家的一些影响，

但他很快便创作出了极具个性化风格的作品。虽然他还保持着明确的文学性要素，但他有意识地抛弃了透视法，采用明亮而鲜艳的色调。康定斯基自己曾经这样讲道：“我在画布上用调色刀画着色彩的线条和圆弧，尽自己所能试图使它们唱出旋律的时候，房子、树木等几

Städtische Galerie im Lenbachhaus, München/The Bridgeman Art Library

走向抽象

康定斯基一步一步慢慢地走向了纯粹的抽象性构图。在他的作品中，情节性的要素渐渐变得不重要。到1910年，他已经不再尝试准确地解释自然，甚至还抛弃了将其理解为印象主义风格的尝试，但形成其绘画基础的各种主体的形态依然十分明了。康定斯基为穆瑙教堂所作的两幅作品正是反映这一时期他的艺术发展的代表作，显示出画家正向着纯抽象的理念迈进。在《有教堂

的穆瑙 II》(左上)中，康定斯基清楚地描绘出平面的轮廓，风景的各种要素被叠加到了上部；在《有教堂的穆瑙 I》(右上)中，同样的风景相互融合，成为色彩的云海。从这里，只有教堂的尖塔作为惟一象征性的人类痕迹而耸立出来。

(由于这两幅绘画的标题并不是康定斯基自己确定的，I和II与创作顺序相反。)

乎不会浮现在我的脑海中。”

“即兴”与“构造”

1912年，康定斯基开始创作完全没有情节性要素的绘画。绘画的标题变成在“即兴”或者“构造”的后面添加数字的形式。按照画家自己的解释，所谓“即兴”，是无意识中突然产生于精神内部的东西；所谓“构造”，主要是将从精神内部而来的东西有意识、经过深入思考的图像。

至此为止，除了其朋友弗兰茨·马尔克外，康定斯基比同时代的任何人都走在了前面。与他同时代的艺术家和批评家们蔑视他的绘画，说那是装模作样的破烂。几乎接近完美无缺的抽象绘画这一目标的康定斯基觉得受到了误解，

他不得不采取防御的手段。他这样写道：“我没有想描绘音乐，也没有想描绘精神状态。我只是想创作必然的、栩栩如生的画面，这种绘画，至少应该得到几位鉴赏者的理解。”

尽管遇到了大多数人的拒绝，康定斯基仍然继续“构造”着创作，随着他在抽象理念上的深入探索，它变得愈加巨大而复杂。很多人只看到画面中形状和色彩的胡乱罗列，却不知为了创作这些绘画，画家要经过细心的准备。如《构造VII》(1913年)，是画家作了近三十余幅油画和水彩画习作之后才创作完成的。

1914年，因第一次世界大战爆发，康定斯基回到了俄国。在大约一年的时间里，康定斯基没有进行创作。稍后，

由于开始与俄国画坛有了频繁的往来，他几乎失去了自己进行创作的时间。从1914年至1921年，康定斯基只创作了四十幅绘画作品，这与他以往作品的数量相比，只占极小的一部分。但是这一时期创作出来的作品，显示出了画家在风格上的进展。作品变得更具分析性和统一性，色调有所控制。简单的形——通常是圆形或梯形，或者是其它的几何图形开始支配几乎所有的构图。

富有动感的几何图形

从1921年至1933年，康定斯基在包豪斯建筑和实用美术学校工作。在那里，他使结构主义式的构图体系化，并使之更加精炼考究。他引入了更多的几何学要素——格子图案、线束、平行线、

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf/The Bridgeman Art Library

抽象绘画

第一次世界大战爆发期间，随着抽象绘画的日趋完善，康定斯基独创的艺术哲学得到了进一步的发展。画家用很少的、有节制的运笔暗示出特定的主题，与名义上的主题相比，作者的意图则更加重要。

在《构造IV》(1911年)(上)中，成为象征性要素的简单黑色的轮廓线条产生于对对象的观察，同时也成为抽象性色彩构图的一部分。只有这一构图，即原色的和弦才是作品的精髓。此后，在创作于同年的《圣乔治II》(右)中，象征性要素完全消失了踪影。在土黄色斜线周围，宛如穗子一样绘有纯色的棱角平面，其构图令人想起立体初期派的空间结构。但是，如果将画家创作这些绘画的时期与康定斯基对自己的艺术哲学怀有的自负综合起来考虑，我们便会认为其间并不存在着直接的影响关系。

Russian Museum, St.Petersburg/AGK London

点、线、面

从1922年至1933年，康定斯基在包豪斯建筑和实用美术学校工作。最初是在魏玛（1922-1925年），而后在德绍（1925-1932年）和柏林（1932-1933年）。在这一时期，康定斯基煞费苦心地欲使自己的艺术观体系化。后来，他在1926年出版的著作《点、线、面》中解释了这个过程。“色彩中有音乐的抑或是感情的侧面”，这种观点仍然是康定斯基的艺术哲学的核心，但他将各种形状相互作用的搭配加入了其中。他发现，通过增加几何图形的使用，可以规定绘画表面的张力方向和重心，还可以强化或者弱化各种色彩的内在特质。

《贯通的线条》（1923年）（上）是康定斯基在包豪斯建筑和实用美术学校时期的典型作品。在这个构图中，梯形、三角形和圆形成为三个基本的形状。在它们的上面，画家安排了几何学或者是非几何学的更小的形状。统治着

整个绘画的，是运动与反应、紧张与平衡这一主题。在创作于1927年的《成弓形的尖》（下）中，康定斯基仍然使用了三角形、圆形、直线、方形等几何图形，但作为整体的效果却不像以往那样清晰，也不是断片性的。其原因之一在于构图的集中与画家几乎完全使用同一光谱中的系列颜色，进一步抑制了色调。

楔形等等。这些要素既是构图中不可缺少的一部分，也是提示其构图的核心内容。这些要素在作品中似乎是运动着的，因其在画面中的位置以及与其它部分的关系，整个画面都被拉动起来。

康定斯基最多

产的时期是在1926年以后，即包豪斯建筑和实用美术学校从魏玛迁到德绍期间。到1932年止，康定斯基共创作了二百五十九幅油画和三百幅水彩画。令人感到悲哀的是，其中大多数作品都被纳粹撕毁或损坏。

浮游生物图形

在德绍时代末期，康定斯基的作品开始出现了微妙的变化。画面中的形状变得更小，更加多样，画家已不将重点放在形状严格的几何图形上。

Fondation Maeght, St.Paul de Vence,France/The Bridgeman Art Library

Galerie Maeght, Paris/The Bridgeman Art Library

Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris/The Bridgeman Art Library

有机性形态

1933年，康定斯基落脚到巴黎，他的作品突然开始表现出自由这一新的感觉。宛如画家终于甩开了学术研究的生活，与此同时，不再感到必须进行自我分析、并使之正当化一样。抛弃掉包豪斯建筑和实用美术学校时期严格的几何学的康定斯基，开始创造出他自己所说的“令人联想到抽象的生物”。画家驱逐了三角形、圆形和方形，而积极使用柔软的、弯曲的有机性形象。创作于1934年的《成为基调的紫色》（右上）和创作于1936年的《红结》（左上），便是表现出新的、自由的康定斯基式的创作范例。绘画中虽然仍保持了几何学的迹象，但画家在其上叠加了更自由的形状以及构成曲线的有机性主题。而到了1940年的《天空的颜色》（下）的时候，画家则完全抛弃了几何图形。在这幅作品中，以令人想到大气的淡蓝色为背景，快活的、犹如儿童所绘的形象，正悠然自得地漂浮于其中。乍一看去，画面中这些形象的位置似乎是画家随心所欲地摆放上去的，但康定斯基却从来没有任凭偶然来处理过这些问题。不论人们如何认定它是无构图的作品，但是画家为了将观看者的目光带进绘画中并在其中旅行，是经过小心谨慎地反复考虑创作而成的。

1933年包豪斯建筑和实用美术学校被强行关闭，康定斯基移居巴黎。在那里，他更加远离了严密的几何图形，开

始纳入柔软的、弯弯曲曲的有机性形象——其中多数看似来自于微生物世界。这些新的要素已经不是维系在画布之上，而是如同活的细胞一样浮游在它们的表面。康定斯基这些晚年作品，几乎都有可以

说是快乐游戏的内容。在1944年12月去世之前的几个星期里，康定斯基还一直进行着创作，他的艺术遗产不仅在其自身的作品群里，也存在于它们所拥有的自由里。其他的艺术家们得以依靠这种自由向阻止自我表现的制约挑战。

名作特写

The Tate Gallery, London

构造IV的部分 习作（哥萨克士兵）

伦敦 泰德画廊藏

The Tate Gallery, London

SECTION FOR COMPOSITION IV (COSSACKS)

1910年

94.5 × 130cm

这幅作品是康定斯基逐渐形成自己抽象绘画风格的早期代表作。这幅杰作通过色彩与线条之间的关系，从各个层次上感动着观众。

又称为《哥萨克士兵》的绘画标题，表示出这幅作品在本质上的情节性内容。康定斯基自己说，这是在1905年的革命时，他看到一群哥萨克士兵骑马穿过莫斯科城内而得到启发创作的。这似乎不太可能，但对于康定斯基，哥萨克人的战斗形象象征着新精神的觉醒。

作品的构图是：在画面左上方有两位骑在后腿着地的战马上正在战斗的哥萨克人；在其下方，一道彩虹跨过枪林的山谷，架在通向有城堡的蓝色山丘上；画面右侧有三位哥萨克人，还可见两根长矛。康定斯基并没有期待观看者马上理解这些抽象要素。因为他想给观看者一些时间，使他们逐渐感应到主题的“精神性震撼”，以及色彩和线条带来的感情性效果。

这幅作品几乎相当于《构造IV》的左半部分，与《构造IV》形成对照的右半部分，则象征着《哥萨克士兵》引发的战斗之后到来的精神再生。

伦敦的泰德画廊在1938年购入《构造IV的部分习作》（哥萨克士兵）不久，康定斯基在给朋友的信中如下写道：“伦敦著名的美术馆真正纳入现代的绘画，这还是第一次。那幅绘画……还留有‘对象’的痕迹，但尽管如此，它还是完全给人以‘concrete’（抽象的）印象。”

我们可以辨别出康定斯基所说的“对象”（主题）——战马、戴红色帽子的哥萨克士兵、军刀、长矛、城堡、鸟群等。这些象征性要素并不是可以一眼看清的，不是写实性的，所有的一切均“被抽象”，换言之，被还原为简单的形状，其本质表露无遗。结果是，作品给观看者带来的最初震撼，产生于色彩和线条的抽象效果。

康定斯基在20世纪30年代参加了抽象派画家、雕刻家协会——“抽象，创造”。这一协会名称，表达出他们试图有意识地归纳出通向抽象艺术的两种主要探讨方法。关于协会选择

Genemuseum, Den Haag/AKG London

▲ 皮特·蒙德里安的《灰色的树》（1912年）。呈浓灰色的弓形和带有青色的灰色色块保持着微妙的协调。这幅作品通常被视为介于具象和抽象之间。