

视觉
读本

康定斯基回忆录

〔俄〕瓦西里·康定斯基著
杨振宇译

浙江文艺出版社

Zhejiang Literature & Art Publishing House

视觉
读本

康定斯基回忆录

[俄] 瓦西里·康定斯基 著

杨振宇 译 / 图文编纂

浙江文艺出版社

Zhejiang Literature & Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

康定斯基回忆录 / (俄罗斯) 康定斯基著; 杨振宇译; 杨振宇图文编纂.
杭州: 浙江文艺出版社, 2005.1

(视觉读本丛书)

ISBN 7-5339-2141-0

I. 康... II. ①康...②杨...③杨... III. 康定斯基, W.
(1866~1944)-回忆录 IV. K835.125.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第004622号

康定斯基回忆录

作 者: [俄]瓦西里·康定斯基

译 者: 杨振宇

图文编纂: 杨振宇

策 划: 王晓乐

责任编辑: 朱怡筑

装帧设计: 胡东梅·麦唯设计工作室

内文制作: 余杭翰

责任校对: 许红梅

责任出版: 朱毅平

出版发行: 浙江文艺出版社

地 址: 杭州市体育场路347号

印 刷: 杭州富春印务有限公司

出版日期: 2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

开 本: 880×1240 1/32

印 张: 6.375 插 页: 1

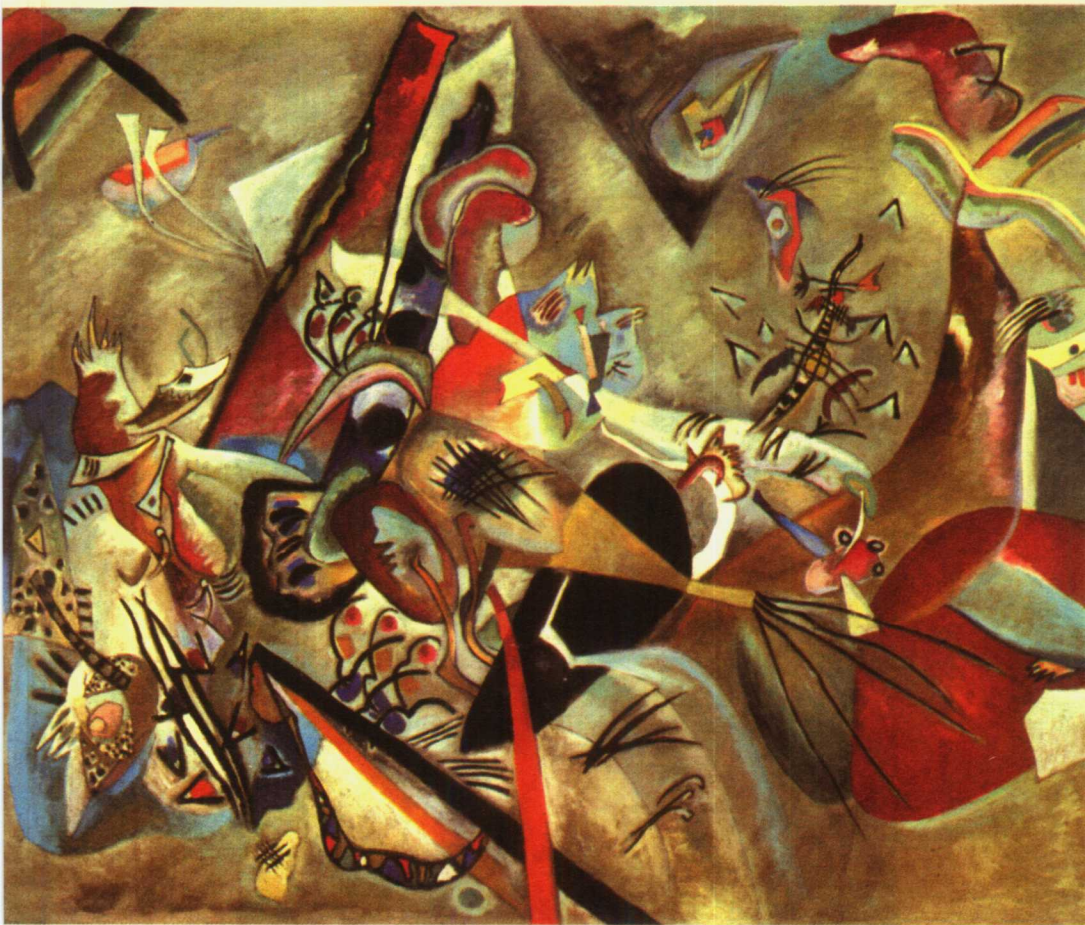
印 数: 0001-5000

书 号: ISBN 7-5339-2141-0 / J·182

定 价: 28.00元

1913年的康定斯基 慕尼黑 玛塔·沃尔夫摄

《在灰色中》 布上油画 129×177.6cm 1919年
康定斯基认为这件作品标志着他“戏剧化”阶段的
终结，和写作《自述》同年。

代译序：康定斯基自述^{*}

瓦西里·康定斯基——画家、版画家和作家——在绘画中放弃物象（objects），将绘画

-
- * 1920年到1930年间，康定斯基的文章经常发表在由保罗·韦斯特海姆（Paul Westheim）主编的《艺术报》（*Das Kunstblatt*）上，其中就包括这篇写于1919年的《自述》。据原编者的注解，《自述》本打算作为一部俄国百科全书的艺术家传记条目，康定斯基曾被指定为“美术部分”的主编之一。但这部百科全书始终没有出版。于是为适应德国读者，该文略加修改后便发表在《艺术报》上了。在这篇《自述》中，康定斯基简单地回顾了自己的艺术之路，语言自信、有力。《自述》还异常肯定地指出自己第一幅抽象画的诞生时间，因此具有特殊意义。将《自述》和康定斯基1913年的《回忆录》并读，并结合他的简明年表，读者将不难体会到艺术家的诸多思想隐秘而获启发。——译者注

建立于图像意义的纯粹表达之上。他是第一个这样做的画家。1866年，他出生于莫斯科。在莫斯科大学学习，获学位cand. jur.。他被任用为经济和统计学部的教学助手。三十岁时，康定斯基将学院工作的一切抛弃，跑到慕尼黑学习绘画去了。他在阿兹贝工作室学画两年，在艺术学院随弗兰茨·斯图克（Franz Stuck）学画一年。他开始参加展览，很快就遭到许多批评家的口诛笔伐，画作被指责为“夸张的线条和肮脏、刺眼的色彩”。不久后，他成为巴

康定斯基在莫斯科大学时期像 1886年

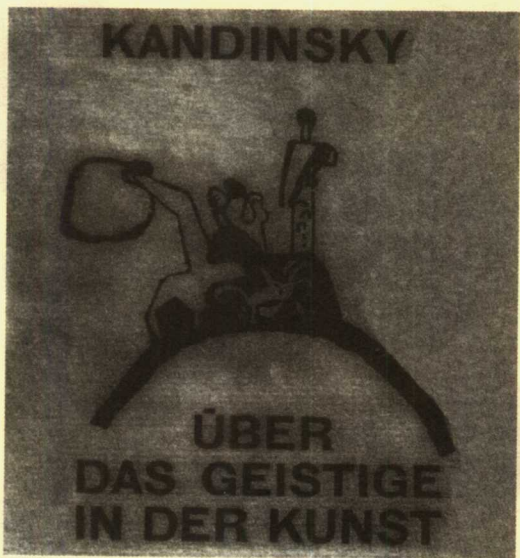
黎秋季沙龙和柏林分离派以及德国新艺术家协会的成员。但其作品经常遭慕尼黑分离派的拒绝。他创作了大量的蛋彩画、油画、日本彩画和黑白与彩色的木刻作品。初尝成功的喜悦没有阻碍他的进一步发展。他以逻辑的、精确的步骤逐步向纯绘画的目标迈进，将物象从绘画中慢慢驱逐。在1908—1911年间，他几乎是踽踽独行，周围满是冷嘲热讽。同事、新闻和舆论给他贴上了浮夸、骗子和疯子的标签。有很多人甚至要把他捆绑起来，以便防止他的解构能力带来更大破坏。第一个向他援以友谊之手的是弗兰茨·马尔克（Franz Marc）。马尔克想方设法，帮康定斯基找到出版家和代理人。接着，出现了伟大的艺术家阿尔弗莱德·库宾（Alfred Kubin）和阿诺德·勋伯格（Arnold Schoenberg）。赫沃斯·瓦尔登（Herwarth Walden）为康定斯基作品的展览和销售尽了很大努力，还就报纸新闻对康定斯基的空前攻击提起诉讼。在许多国家开始不断出现对康定斯基作品的赞美。1911年，他创作

了自己的第一幅抽象画。1912年，他创作了系列无物象的蚀刻作品。其著作《论艺术中的精神》由慕尼黑的风笛手出版公司出版，并在一个冬季连印三次。在日报、专业杂志和艺术书籍中，笔战依然不休，但支持他的声音在不断加强。1913年，随着赫沃斯·瓦尔登成为新艺术家协会的负责人，壁垒随之而去，德国、奥

康定斯基（中间坐者）和玛利亚（左一）、弗兰茨·马尔克（左二）等人合影 明特摄 1912年

地利、荷兰、瑞士、英国和美国的收藏家开始对康定斯基的作品充满热情。美国芝加哥商人埃迪开始收藏康定斯基各个发展时期的作品。1913年,《青骑士年鉴》问世,由康定斯基和弗兰茨·马尔克编辑,由风笛手出版公司出版。在《关于形式问题》一文中,康定斯基在

《论艺术中的精神》第一版封面 1911年
此书手稿完成于1910年,一年后才得以出版。

《无题》 水彩、墨水、
铅笔、纸板
49.6×64.8cm 1910年
康定斯基自认为的第一幅
水彩抽象画应该是指这件
作品，但和《自述》中的
1911年有出入。

纯抽象和纯现实之间画了等号。他在另一篇文章《关于舞台形式》中附录了剧本《黄色的声音》（由托马斯·哈特曼作曲）。风暴出版社出版了《康定斯基画册》，其中复制了艺术家1901—1913年间的大量作品。1914年，风笛手出版公司出版了他的《声音》，这是一本包括少量诗歌作品和不少木刻作品的豪华限量书。

康定斯基设计的《青骑士年鉴》杂志封面
彩色木刻 27.9×21.1cm 1912年

他的著作《论艺术中的精神》被萨德勒翻译成英文，在伦敦的康斯托布尔出版有限公司出版。当时，康定斯基的一个剧本正在慕尼黑公演，配以展览以及演讲。《论艺术中的精神》的荷兰文、法文、俄文等版本也正在计划中，但因为战争爆发而中止了。1914年，康定斯基回到莫斯科，集中精力研习绘画。1916年，他在斯德哥尔摩完成第二个系列的蚀刻画。1917年和1918年，他在莫斯科致力于解决抽象艺术

康定斯基《声音》一书中的双页 1913年

的实践和理论问题。1918年，他的艺术专论由人民启蒙教育委员会美术部莫斯科分部出版，书中还附有1902—1918年的作品复制图和一篇文章。同时，他准备开始在莫斯科第二次出版《论艺术中的精神》。

康定斯基的理论建立在“内在需求”（inner necessity）的观念之上。他将此概念定义为精神生活各个领域中的引导原则。他的线条和色彩形式的分析奠基于形式在个人身上产生精神作用这个基础之上。他反对纯形式解决问题的企图，而断定建构的问题只有着相对价值：任何艺术作品仅仅根据内在需求而选定属于自身的形式。每个形式元素有自己绝对的自然效果（即价值），建构行为在这些资源中做出选择，在相对价值中形成绝对价值。如此，宛如沸热的元素能够凝固成冰冷的，尖锐的形式能够成为粗钝的一样。时间间隔和音乐和弦因此产生无限的可能性。正是内在需求限制着艺术家的自由，并被如下三种要求所决定：
1. 个体艺术家的要求；2. 时期和种族的要求

(只要作为个体的种族能够继续生存)；3. 那些以抽象状态存在的艺术元素的要求，它们期待着物质化，这包括个人的、时间的和永恒的元素的要求，其中前两个元素随着时间流逝将渐渐减弱，而第三个元素却保有永恒生机。康定斯基认为，十九世纪末和二十世纪初是人类精神的一个伟大时期。他称之为“伟大精神的新纪元”。

《即兴30号》 布上油画 110×110cm 1913年

