

藝術與藝術家論

康丁斯基·著
吳瑪悌·譯

藝術家叢書·藝術家出版社印行

目錄

- 11 馬克斯·比爾序 1955
17 關於形的問題 1912
39 關於舞台構成 1912
50 黃色聲音 1909
58 純粹的藝術—繪畫
65 形的基本元素 1923
68 色彩課程與研究課 1923
72 關於抽象的舞台綜合 1923
77 舞蹈曲線 1926
81 繪畫理論課程的價值 1926
87 而且
96 繪畫基本元素分析 1928
104 莫德斯特·穆索斯基：畫展的圖畫 1928 / 30
108 藝術教學 1928
112 禿牆 1929
116 藍騎士 1930
122 保羅·克利 1931
125 對抽象藝術的看法 1931

133	問與答	1935
137	計算	1935
140	今天的藝術更活潑	1935
148	線和魚	1935
150	空畫布等等	1935
154	抽象繪畫	1935
161	兩個方向	1935
164	法蘭茲·馬克	1936
170	通往藝術之路	1937
177	尼倫朵夫訪康丁斯基	1937
181	具象藝術	1938
186	抽象或具象	1938
188	我的木刻	1938
190	復活的穩定	1938
194	具象藝術作品的價值	1939
205	每個精神世紀	1942
207	蘇菲·托依伯—阿爾普的彩色浮雕	1943
210	附錄	

Kandinsky: Essays über Kunst und Künstler

康丁斯基著

藝術與藝術家論

吳瑪悌譯

藝術家出版社印行

康丁斯基 Kandinsky

藝術與藝術家論

康丁斯基著 吳瑪悌譯

出版者·藝術家出版社

©1955 馬克斯·比爾 尼娜·康丁斯基

Benteli出版社，伯恩

目錄

- 11 馬克斯·比爾序 1955
- 17 關於形的問題 1912
- 39 關於舞台構成 1912
- 50 黃色聲音 1909
- 58 純粹的藝術—繪畫
- 65 形的基本元素 1923
- 68 色彩課程與研究課 1923
- 72 關於抽象的舞台綜合 1923
- 77 舞蹈曲線 1926
- 81 繪畫理論課程的價值 1926
- 87 而且
- 96 繪畫基本元素分析 1928
- 104 莫德斯特·穆索斯基：畫展的圖畫 1928 / 30
- 108 藝術教學 1928
- 112 禿牆 1929
- 116 藍騎士 1930
- 122 保羅·克利 1931
- 125 對抽象藝術的看法 1931

133	問與答	1935
137	計算	1935
140	今天的藝術更活潑	1935
148	線和魚	1935
150	空畫布等等	1935
154	抽象繪畫	1935
161	兩個方向	1935
164	法蘭茲·馬克	1936
170	通往藝術之路	1937
177	尼倫朵夫訪康丁斯基	1937
181	具象藝術	1938
186	抽象或具象	1938
188	我的木刻	1938
190	復活的穩定	1938
194	具象藝術作品的價值	1939
205	每個精神世紀	1942
207	蘇菲·托依伯—阿爾普的彩色浮雕	1943
210	附錄	

馬克斯·比爾序

這本書可算是康丁斯基所寫藝術理論系列的第三本。

第一本《藝術的精神性》，於1911年由慕尼黑Piper出版社出版，1952年——四十年後，由Benteli出版社重新印行。

第二本《點線面》，1926年由慕尼黑Albert Langen出版社發行，列為包浩斯叢書第九。1955年——差不多二十年之後，同樣由Benteli出版社再印行。

這兩本書是相關的理論文字，康丁斯基自己也視第二本為第一本的延續。其它書如《聲音》（1913，慕尼黑Piper出版社）和《回顧》（1913，柏林，風暴出版社）則不是理論的東西。前者只是他創作的檔案（譯註：包括55幅的黑白、彩色木刻），後者則屬傳記性質。

這一本書、我命名為《康丁斯基：藝術與藝術家論》又是另一種形式。這不是一本由他特別撰寫的書，而是他不同時地發表的文章精選。如果有少數我沒有收集進來的，那是因為內容上重覆，也就是說，同時有兩篇類似的文章，我選比較有代表性的發表。

但儘管如此，也很難避免內容上的重覆。康丁斯基經常引用他以前所寫的東西，或者很多東西其實是一樣的。但如果把這些重覆的部份刪掉，整個文章就會變得不知所云。

這些文章有不同的寫作動機，第一篇〈關於形的問題〉是為《藍騎士》年鑑而寫，卻是《藝術的精神性》思想的延續。然後，從這裡到關於具象藝術的文字（1938），到為紀

念蘇菲·托依伯·阿爾普（Sophie Tauber-Arp）的文章，範圍之廣；有為目錄所寫的簡短序言，有深入的理論分析——主要是1926年開始包浩斯叢書《點線面》思想的繼續發展。因此這些文章，尤其是晚年所寫關於具象藝術，成為理論上的重要貢獻，而且部份是康丁斯基對藝術基礎的修正，尤其是繪畫方面。

我整理這本書，以紀念這位我在德哨包浩斯的恩師。有關他當時的教學和影響，我寫在《瓦西利·康丁斯基》這本書（1951，巴黎Maeght出版社出版）裡頭一篇文章〈康丁斯基——教育家、老師〉上：

「康丁斯基於1902年，在慕尼黑成立私人繪畫學校時就開始從事教育工作。但直到1918至1921年在莫斯科工作，才真正專心投入教學研究上。當時他是人民委員會國民教育藝術部門的一員，又是博物館繪畫部主任，並建立『蘇俄藝術科學院』。這證明康丁斯基做為一個藝術家和先驅者，對社會的責任感。但他最重要的工作，還是從1922年，接受葛羅庇烏斯之聘，任教於『包浩斯』（Staatliche Bauhaus）開始。

康丁斯基從那時開始到包浩斯於1933年關閉，一直對它保持忠誠。他隨著學校從威瑪遷到德哨，後來又遷到柏林。納粹關閉學校後，他的教育工作也停止，於是轉往巴黎。在這將近11年間，康丁斯基給予包浩斯非常決定性的影響。他不只是一位老師，一位副校長；不只以作品做為啓發，他也是任何一個人尊敬的朋友和忠告者。

康丁斯基知道，應該從什麼根本處著手，引導新生進入我們時代的藝術問題裡，並將繪畫發展的意義，做為造型的訓練，以不落俗套、不教條但卻很個人的，藝術家的觀點和

經驗傳給學生。

當我在1927年進入包浩斯時，康丁斯基已六十歲了。我事先問清那些畫家在包浩斯做些什麼。當時除了康丁斯基外，還有克利、費寧格（Feininger）、史列孟（Schlemmer）、莫赫里（Moholy）、木赫（Muche）和艾伯斯（Albers）。包浩斯規定不准畫畫。不久我即發現，這些重要的藝術家所從事的教學工作和他們的繪畫沒有太大關聯。例如康丁斯基當時起先教『新藝術的歷史』之類，並開一個與之相關的構成理論課，以整個藝術發展做為基礎。他所開的圖畫課，將各種不同東西以靜物方式擺出，然後讓學生畫。但不是將實物畫下來，而是呈現圖象結構。因此，這是水平、垂直、對角元素的表現研究，依其重要性做不同的表現，例如把圓形和角形對立地擺在一起。

整個說來，這不是『構成』，而是圖象的『分析』。不是藝術課，而是基本的觀察訓練。稍後我發現，在包浩斯儘管『規定不准』，還是有人畫畫。有些同學甚至除了畫畫外，什麼都不做。這是嚴格禁止的。我們要求的是實用的社會產品，但地下潛伏著一種『繪畫病』，一種想偷食禁果的慾望。我終於也忍不住了。有一天我問，到底這些老師的『自由繪畫班』是什麼玩意兒，我是否也可以加入。就這樣，我進入了康丁斯基（和克利）的自由繪畫班。也就是說，我們必須每週將最新「發現」帶給康丁斯基或者克利看。克利那裡有很多學生，康丁斯基則很少。他的藝術似乎比克利艱深。他們都希望藉其表現來豐富這些理智思考的包浩斯學生。

這時我才認識到，康丁斯基如何謹慎，小心翼翼地指引我們正確的路，或使我們相信，路可繼續發展下去。很重要

的是，我們所談不以繪畫為主，而是其它重要的問題，或關於私人的。也正因此，他的影響力，甚或他關於繪畫所說的，都那麼有效。這正是他的教育才能，他是一個對年輕人深具啓發的良師。他並沒有將年輕人的疑慮除去，而是喚起他們批評的能力，不斷批評和自我批評。他的人性，和他對事物的敏銳，還有他的慈父性格，是他教學成功的秘訣，當然，也由於他寬廣的學識和不斷追求新知識的努力。」

此外我還要提示一下，巴黎出版的這本書，除了阿爾普（Hans Arp）、艾斯汀納（Charles Estienne）、葛羅曼（Will Grohmann）、葛羅特（Ludwig Grote）、尼娜·康丁斯基（Nina Kandinsky）和馬格內利（Alberto Magnelli）的文章外，還有一篇季笛恩－威爾克（Carola Giedion-Welcker）寫的精闢文章〈理論家——康丁斯基〉，從藝術史家的立場，給予康丁斯基理論成就以評價。

這裡，我特別向我的朋友，康丁斯基太太致謝，由於她的敦促和盛意，這本書才能以此面貌和大家見面。

最後，我還得感謝我以前的秘書普爾佛（Corinne Pulrer）女士，將手稿付印。還有我的秘書孔寧爾（Eugen Gomringer）先生，他擔任大部份法文、英文的翻譯工作。

書裡附錄的三十多張畫，盡可能依照康丁斯基圖畫風格的發展，從1910年，開始第一張抽象畫，到1944年去世，清楚地再現。

這是第一次康丁斯基的素描，以這種廣泛和完整的方式發表。雖然1933年七月，比利時《Selection》雜誌第十四期，完整地發表過他的素描，並做了臨時性的作品目錄，但該書早就絕版了。因此，這個附錄，正得以彌補這項缺陷，但不只是替代，也是補充。