

世界名画家全集

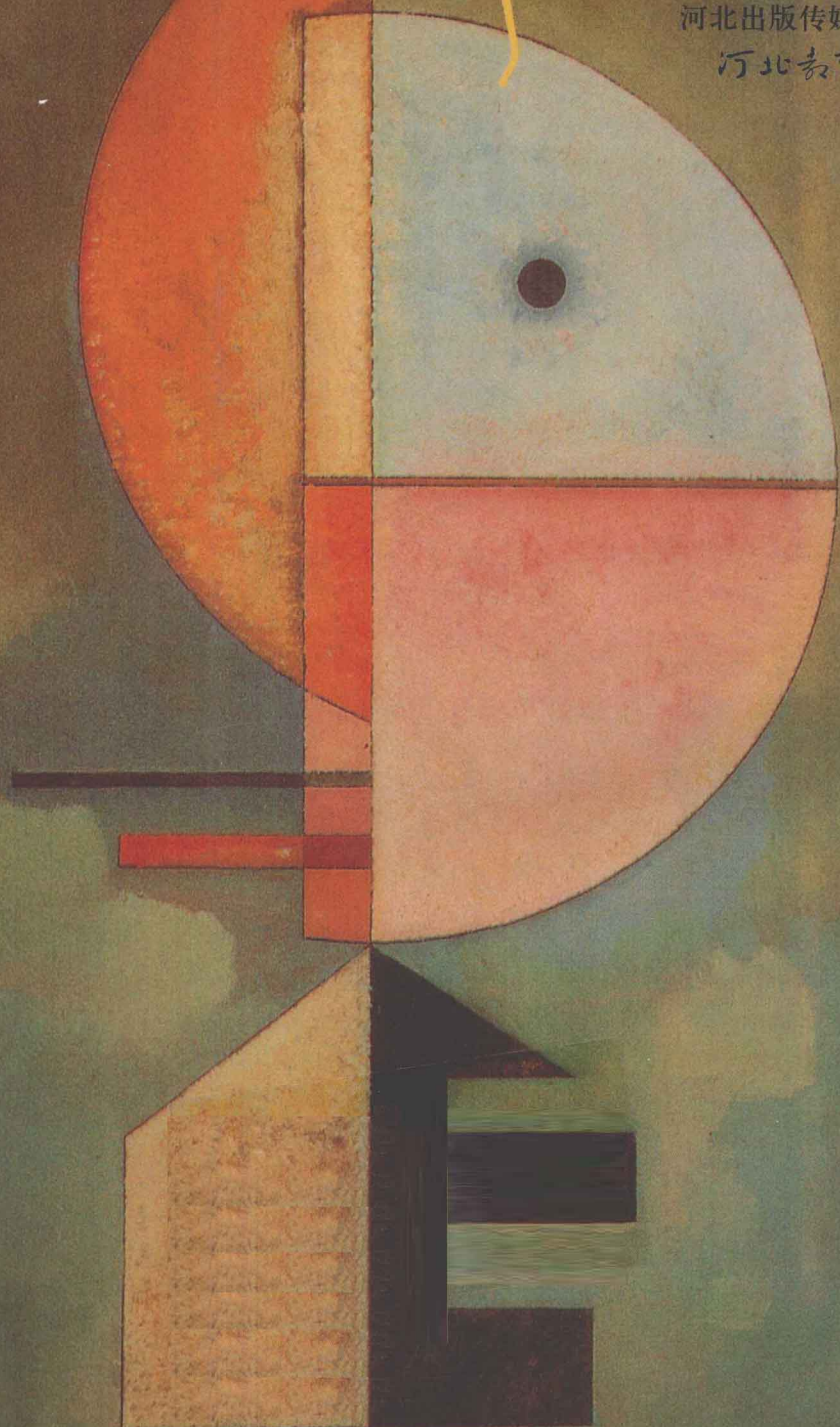
Kandinsky

康定斯基

何政广 / 主编

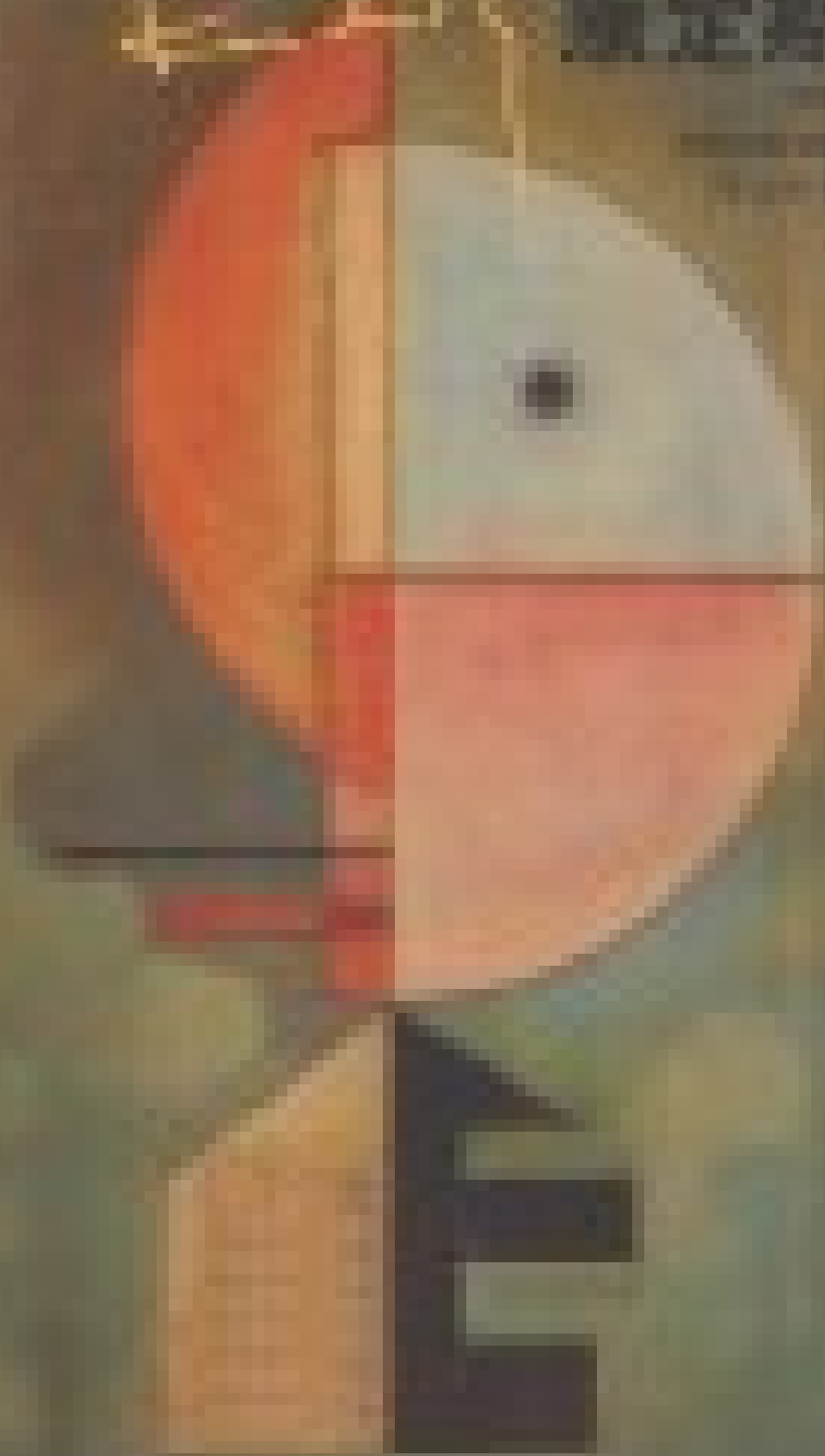
河北出版传媒集团公司

河北教育出版社

廣定新藝

第 100 期
2000 年 10 月
第 100 期

世 界 名 画 家 全 集

何政广 / 主编

河北出版传媒集团公司
河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界名画家·康定斯基/何政广主编.—2版.
—石家庄:河北教育出版社,2011.6
ISBN 978-7-5434-8244-9

I. ①世... II. ①何... III. ①康定斯基(1866~1944)
—绘画—艺术评论 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第110107号

世界名画家全集 康定斯基

出版发行 / 河北出版传媒集团公司
河北教育出版社
(石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心
www.songyafeng.com
北京市朝阳区北苑路172号3号楼2层
邮编 100101 电话 010-84853332

编辑总监 / 刘 峥

责任编辑 / 栾小超

装帧设计 / 郑子杰

版式设计 / 陈晓晓

印 制 / 北京今日风景印刷有限公司

开 本 / 787×1092 1/16 13印张

出版日期 / 1998年7月第1版

2011年6月第2版 第3次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-8244-9

定 价 / 58元

版权所有 翻印必究

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

“抽象艺术为艺术家潜意识情感的至高境界，亦为艺术家基本经验的直觉表现。抽象艺术的造型包含了艺术家的生活直觉，是不受具体外表约束的自由发挥。”

“20 世纪的任何人，现在均应了解，所谓事物本体的完美只是一种错觉，数量（或科学）知识仅是一种理论与准则，只有艺术、审美观，方能使我们接近完美。”

这是 1942 年在纽约古今汉美术馆举行“抽象艺术大师联展”目录中的一段绪言。我与现代艺术接触，第一件事就是想要了解抽象画，许多人排斥抽象画，往往未能先以客观的态度去了解。真正要了解抽象画，必须先要认识抽象画家从事创作的过程，康定斯基在这方面最具代表性。

康定斯基早年所学的则是法律和经济，他 30 岁才立志学画。虽然他学画较晚，然而也许与他所学的知识有关，他正式从事绘画后，很少停留在固定的绘画模式中。他不断地思考，运用判断力审视自己的画作，发现表现不足的地方，会很快地弥补这些缺失，而将自己的创作更向前推进，因此他的作品演变极快，我们很少看到他重复某一种形式。他每画了一段时期，就把画笔搁置一旁，拿起钢笔写下创作时心中触发的意念，作理论性的研究。有时甚至先把创作的理论记述下来，然后再用画笔在画布上实验他的新理论。他在 1910 年所画的第一幅抽象画——也是美术史上最早的一幅纯粹抽象画，就是如此完成的。对康定斯基来说，“思想”是重于“技术”的，他从事绘画，在思想方面所下的功夫，多于在技术方面的训练。由于注重理论的研究，他终于写出一本探讨艺术性灵的论著——《艺术的精神性》，在此书中他认为艺术的表现已进入探索内在精神实质的时代。现在此书已成为“抽象艺术的圣经”，它对现代美术理论有很大启发。

康定斯基个性奔放，他的长相很像东方人，批评家指出这位主张在绘画上自由表现心灵的画家，带有东方艺术的影响。他喜爱交友，具有领导能力，他不但参与当时德国的新艺术运动，同时还是一位杰出的领导人物。他时常借旅游来寻求艺术创作上的新意念，对周围世界的深刻体验，使他拥有敏锐的思想，这些都是促成他成功的重要因素。

我们通常习惯把现代绘画思潮，分为“感性”与“知性”两大主流，知性的是以蒙德里安为代表，感性的代表人物就是康定斯基。事实上，这是指康定斯基在 1910 年至 1920 年间的绘画倾向。他一生的画风，复杂而多变，早期他画过很写实的油画，经过印象派、野兽派，到倾向表现主义，后来才达到奔放的抒情抽象，晚年作品则演变为几何学的神秘完美构筑。

目 录

康定斯基的生涯与艺术	8
康定斯基一生画风的演变	8
磨练与护符：突现的力	28
抒情与即兴：莫尔诺的灵感	63
抽象与行动的力量：蓝骑士与构成	74
形的转位：线条的力量	111
绘画的元素·建筑与结构：	
包豪斯与“圆的时期”	118
形体的生命：综合的尝试	147

回顾：康定斯基的自述	156
康定斯基的爱情生活	162
康定斯基的主要著作	170
康定斯基素描等作品	178
康定斯基年谱	192

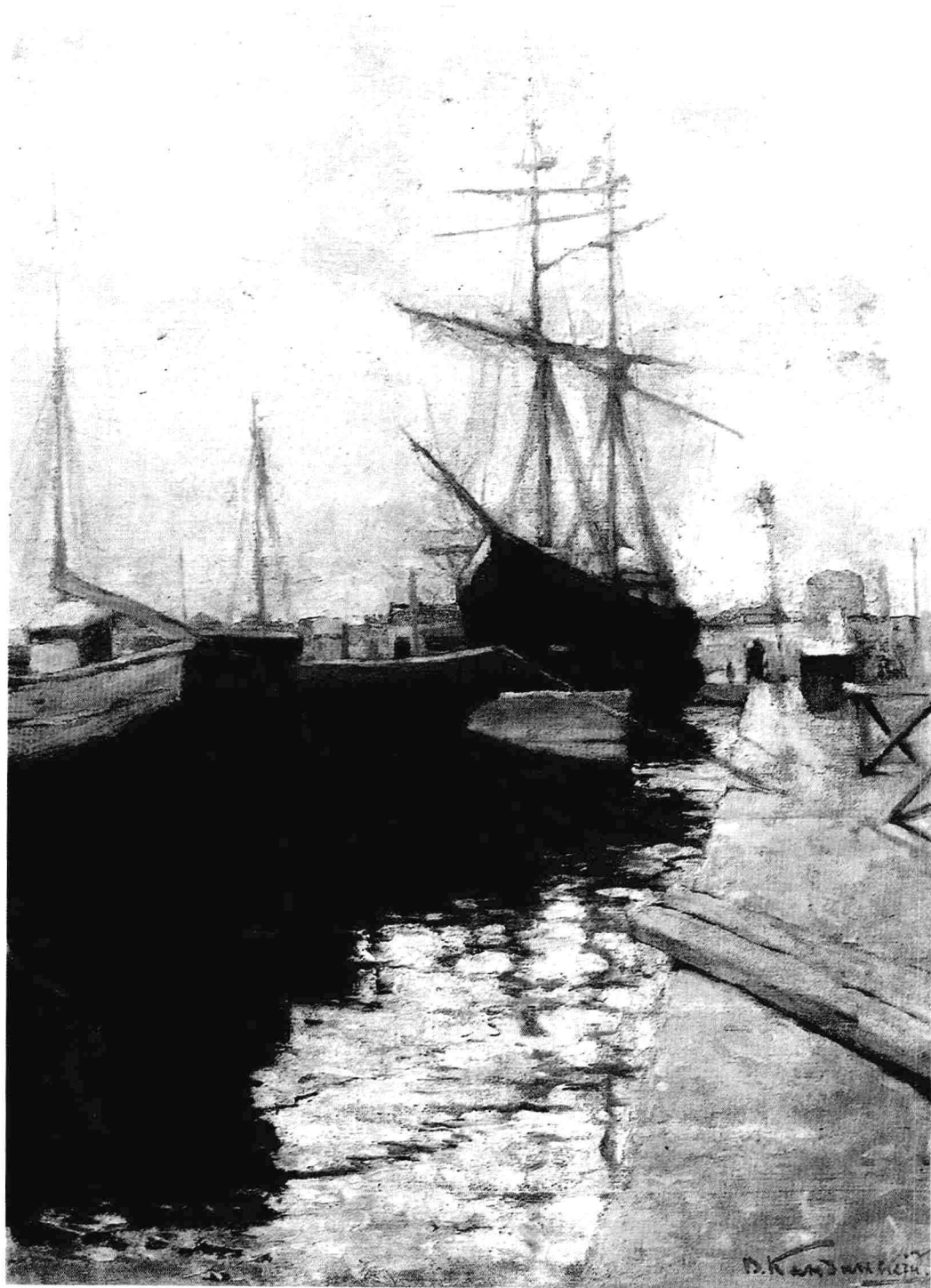
康定斯基的生涯与艺术

康定斯基一生画风的演变

瓦西利·康定斯基 (Wassily Kandinsky) 是抽象绘画的先驱，也有批评家赞誉他为抽象表现艺术之父，一位改变绘画路线的伟大艺术家。

他一生的画风，根据其夫人妮娜的分类，可划分为早期“写实的风景画时代”、“印象派时代”、“野兽派时代”和“幻想的风景画时代”。至1910年为止，他一直在从事“对象”的描绘。1910年他画出《最初的抽象画》后，画风由色彩的表现进入有机的抽象。第一次世界大战中，他的绘画逐渐转变为几何学构成的作风。在包豪斯执教时，是他“圆的时代”之成熟期。最后是他在巴黎的时代(1934 ~ 1944年)，从几何学的构成，迈进了内在精神的实质，创造出不可思议的记号与象征世界。他从表现主义的抽象，进入几何学的抽象，最后到达一种充满东方神秘感的记号世界。透过本书的图版，很明显地可以使我们一窥艺术大师一生作品的发展轨迹。

康定斯基在1910年前后，在绘画从说明式的描绘获得解脱的运动中，担任了一个重要角色。他不仅是位开拓者，更有一大群追随者。今日所有抽象画的形式，很少是他没有尝试过的，并且均经过他的实验。很显然地，他具有决定性和深远的影响力。他的明朗态度、刚正精神，以及令人心服的领导，都是促使其成功的因素。从抒情的奔放色彩，进展到平静无波的完美构筑，对每一种新发现的造型，都经过严格的试验，因此，他的作品稳定而和谐地集结了力量与精神，直到最后形成一个伟大的宇宙的综合。

奥德萨港 1898年 油画 画布 65×45cm 莫斯科普希金美术馆藏

湖畔旅舍 1902年 油画 画布 23.8×33cm 俄罗斯普希金美术馆藏

他的教学不是独断的。康定斯基很注意广泛多方面表现的可能性，这一点他为现代画家揭开了新页。他选择了最有希望的发展路线，并以实际的例证令人心服。这位技巧高超的画家，以其全部技巧表达其直觉与智慧，从未觉得自己受到任何严格方法的束缚，他只注意到如何融会所有的知识法则，以扩大美术的领域。他有一个理想，希望创造出糅合音乐、科学与哲学等要素的绘画。

1866年生于莫斯科的康定斯基，具有东、西方人的双重性格。其祖先来自西伯利亚，祖母是蒙古的一位公主。在童年时就被大自然的色彩所迷住。他攻读过音乐、法律、经济和人种学，对这些学问有了坚固基础之后，才决心做一位画家。

在慕尼黑的一所美术学校读了两年后，他开始长途旅行，先后在荷兰、法国、突尼斯和意大利滞留了很长的时间。在这段日子中，他作过印象派及后期印象派的画，强调了他童年时代富于罗曼蒂克的、神话般的俄国生活回忆，他的作品带有探求神秘的特质，渴望追回失

冬景 1901年 油画 画布 30.4×40.4cm 私人收藏

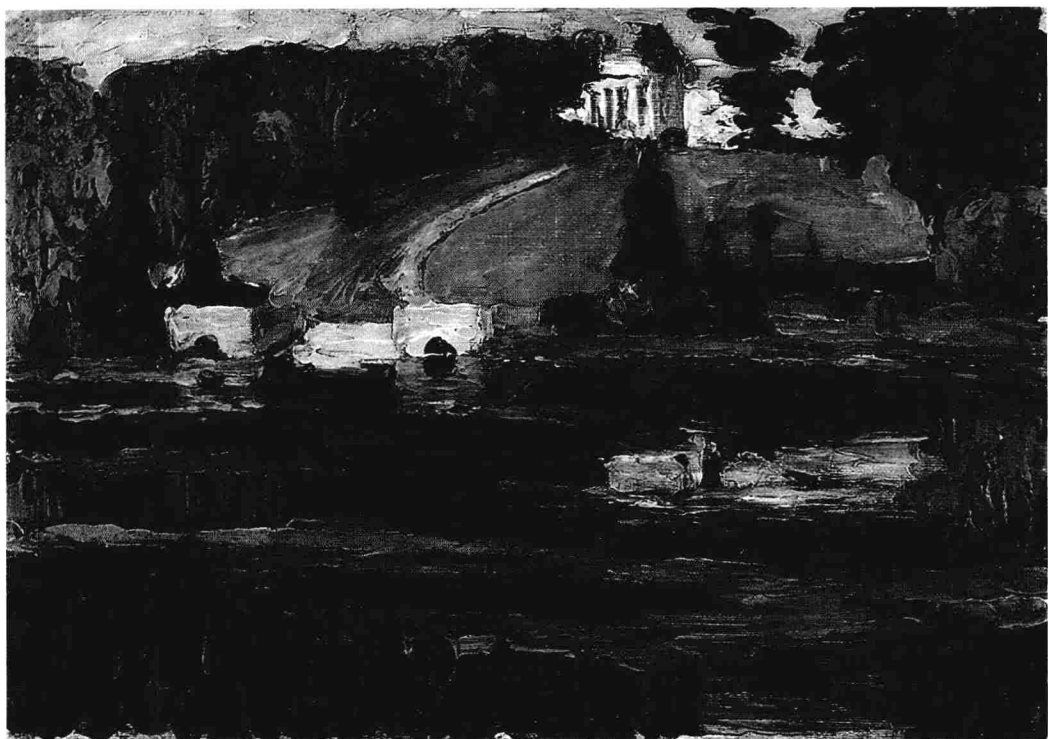
去的理想。以后他在慕尼黑南边的莫尔诺 (Murnau) 定居，作品渐渐地从色彩鲜艳的写生风景，转变为对理想或幻想世界的追求，以冲击般的有力线条和澎湃的大块色彩，将丰富的创造披上新袍，充满了原始的激动与精力，这是康定斯基伟大的戏剧性时期的开始，他的抽象艺术也从此诞生。从那多彩多姿的内在生活中，康定斯基创造了首次被称为“自发性”的线条、平面与形体。他的画都是非物质化的，摆脱了形象的桎梏，更富于精神价值，而使其充满了灵性。在他创作这些历史性的水彩和油画的同时，他还写了一本代表其思想与经验的历史性论著，该书名为《艺术的精神性》，写于1910年，出版于1912年。

康定斯基的这种出自内在激动的精神，充分地表现于“蓝骑士”时期的作品中，在慕尼黑展出时，得到了画家马尔克 (Franz Marc) 及作曲家史恩柏格 (Arnold Schonberg)、翁威本 (Anton Von Webern)、翁赫特曼 (Thomas Von Hartmann) 及拜格 (Alban Berg) 的支持。

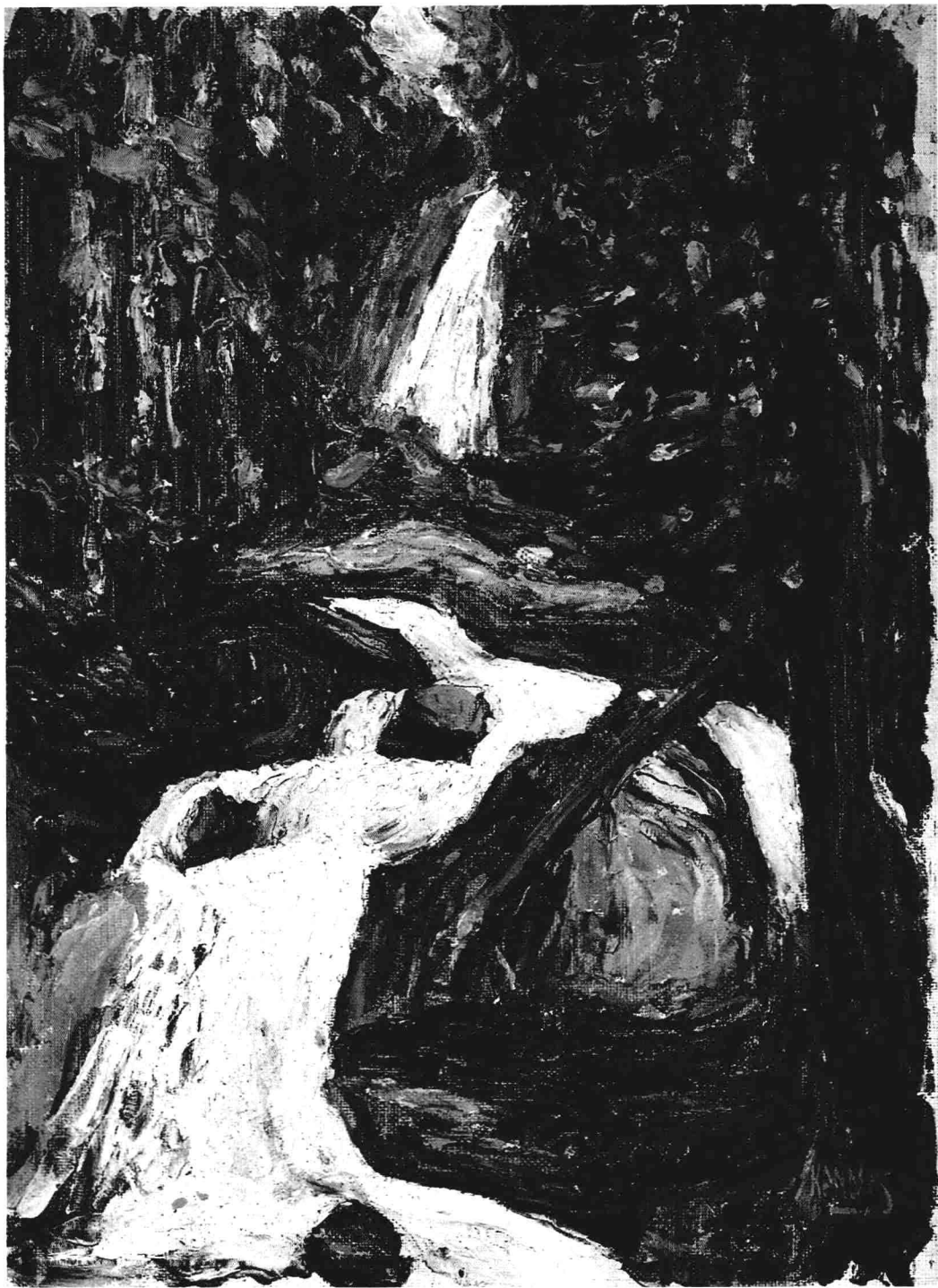
1914年第一次世界大战爆发，康定斯基回到俄国，他的艺术没

莫尔诺街道上的女人 1908年 油画 画布 70×95cm 美国私人收藏

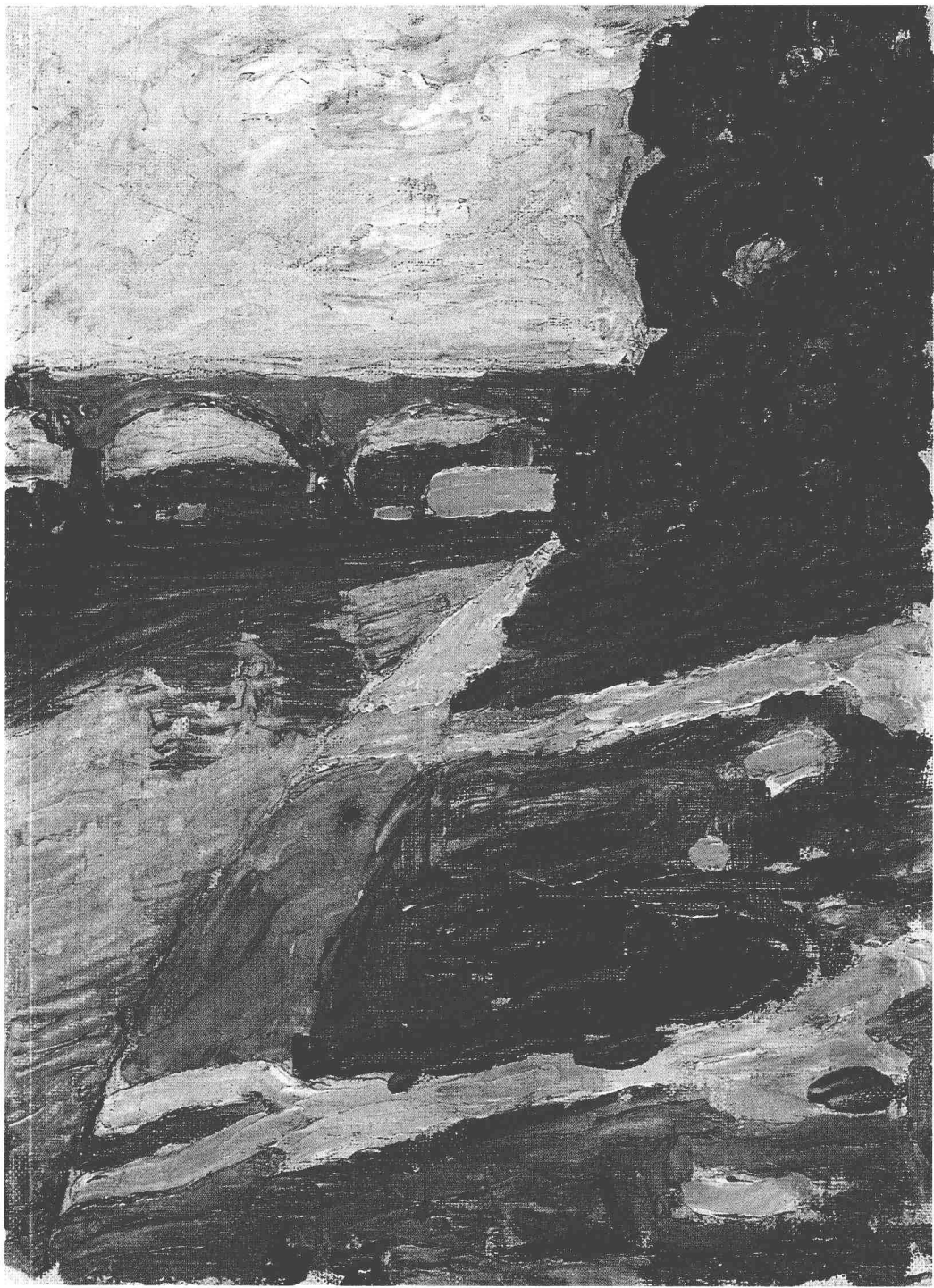

秋日湖水 1901年 油画 画布 23.7×32.7cm 慕尼黑市立美术馆藏

克舍尔瀑布 1900年 油画 画布 32.4×23.5cm 慕尼黑市立美术馆藏

风景 1901年 油画 画布 32.5×23.6cm 慕尼黑市立美术馆藏