

翟墨 王端廷 主编
裔萁 编著

康定斯基论艺

KANDINSKY ON ART

20世纪外国大师论艺书系

THE FOREIGN MASTERS ON
ART IN THE 20TH CENTURY

人民美术出版社

THE WESTERN MODERN ARTISTS ON ART

20世纪外国大师论艺书系

康定斯基论艺

KANDINSKY ON ART

裔 萼 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

康定斯基论艺 / 裔萏编著. — 北京 : 人民美术出版社, 2001.9
(20世纪外国大师论艺书系 / 翟墨、王端廷主编)
ISBN 7-102-02418-5

I. 康… II. 裔… III. 康定斯基(1866-1944)
— 艺术理论 IV. J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第062159号

康定斯基论艺

20世纪外国大师论艺书系

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 100735)

制 版 北京慕来印刷有限公司

印 刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

2002年1月第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/32 印张: 4.75

印数: 1-3000册 定价: 29.50元

总序

20世纪是世界美术的转折时代，是大师辈出的辉煌时代。

为了从理论上扼要勾画美术思潮的百年轨迹，我们拟主编两套丛书：《20世纪中国大师画论书系》、《20世纪外国大师论艺书系》。

这样，横看是大师画论精萃，纵观是百年思潮简史，是对美术理论由点到线的大笔梳理。

《20世纪中国大师画论书系》已于1999年出版，这套《20世纪外国大师论艺书系》便是它的配套书系，由于其中收录的大师言论超出了画家的范畴，故改“画论”为“论艺”。

外国艺术，特别是肇自希腊而在文艺复兴时期发展起来的西方古典艺术，经过长达五百年的历程，已经完成了一套成熟的写实体系，面临着观念和形态的突破和新变。但是这种变革并不是突然从天而降，而是在古典体系中早已孕育着现代的萌芽。

——乔尔乔内开创了16世纪的威尼斯画派，实现了绘画由人物到风景、由叙事到抒情的转变，为19世纪马奈的光色探索打下了基础。

——卡拉瓦乔推动了17世纪的启蒙潮流，实现了绘画由风景到景物、由内容到形式的转变。为20世纪塞尚的形式探索开拓了道路。

——马奈、莫奈创立了印象派，从风景画的创作中推进了光色变化的描写方法，使后来的西方画派得以从题材和主题的束缚中解放出来。

——塞尚是绘画形式因素的发现者，完成了色彩造型、艺术变形、几何程式的研究，使西方绘画同模仿实物的成规戛然决裂。

康定斯基把现代艺术的灵感源泉概括为三种：一是外在世界的直接印象，由此涌出了1910年前的印象派绘画；二是内在感情世界的非理性自发表现，由此涌出了1910-1921年的表现主义抽象；三是对内在精神世界的理性加工，由此涌出1921年后的结构主义抽象。20世纪的西方美术，打破了古典写实传统，裂变为纷纭多姿的现代艺术流派，大大拓宽了艺术的视觉灵感源泉，进入多元共生的艺术新天地。

我们的老师，著名西方美术史专家吴甲丰，则以艺术形式的演变为标准，概括地把注重形式探索的现代流派称为“正统的现代主义”；把赋予形式以表现或观念内容的现代流派称为“非正统的现代主义”。后者实际上已经孕育着后现代艺术的萌芽。

本书系依照由正统到非正统，亦即由外在印象到内在表现的大体脉络，收录了在20世纪世界美术史上有重要地位的12位大师的艺术语萃。

马蒂斯(Henri Matisse,1869-1954)，法国画家，野兽派的领袖。他指出，野兽派的出发点是重新寻得手段的纯洁性和表现内心幻象的可能性。他的灵感常常来自东方艺术。他虽然爱用纯色平涂，色彩鲜艳，但并不“野兽”般刺激，他梦想的是一种平衡、纯洁、宁静、不含有使人不安或令人沮丧的题材的艺术，它像一种镇定剂，或者像一把舒适的安乐椅。

毕加索(Pablo Picasso,1881-1973)，生于西班牙，卒于法国，立体派的领袖。其创作种类丰富而风格多变，经历了“蓝色时期”、“粉红色时期”、“立体主义时期”，是20世纪最有影响的艺术家。他认为，自然和艺术是两种多变而有区别的东西。它们永远不能成为同一的东西。艺术不是真理。艺术是一种谎言，它教导我们去理解真理。立体派主要是描绘形式的一种艺术，当形式实现后，艺术便在形式中生存下去。

康定斯基(Vassily Kandinsky,1866-1944)，生于俄国，后

去慕尼黑学画，创立“青骑士”团体和跃动的纯抽象风格，曾任教于包豪斯学院，有《论艺术中的精神》、《回忆录》及《点、线、面》等著作出版，对发展现代艺术起了重要作用。他认为，艺术重要的是精神，内在的音响。客观物象损害了绘画，抽象绘画是“无物象的”表达形式，它比有物象的画更广阔，更自由，更富内容。绘画和音乐之间有着密切的联系，你可以“听”色彩和看“声音”。

蒙德里安 (Piet Mondrian,1872-1944)，荷兰画家。曾受立体主义影响，对神智学很感兴趣，是“风格派”冷静的纯抽象风格的创造者。他提倡“纯粹造型艺术”，预言纯粹的造型在未来时代将替代艺术作品。他认为，在自然里，一切关系是被物质的幕遮盖着。要使一种艺术成为抽象的，这就是说要它不表现出和那在自然角度里所见到的事物的关联，物质的非自然化规律，就具有根本重要性。他扬弃自然的和谐关系，把纯粹的三原色(红、黄、蓝)放在和那三非色(黑、白、灰)的对立里，带进空间、力和音响能力的另样关联里。对此，他宁愿不用和谐一词而用“平衡的造型”。

克利 (Paul Klee,1879-1940)，瑞士画家，移居慕尼黑，曾参加“青骑士”展览，任教于包豪斯建筑设计学校，并有《教学笔记》出版，其绘画理论对20世纪现代艺术有重大影响。他认为艺术是形式，是比喻，是生命，是演进。造型艺术从来不是在一个诗的情调或观念中开始，而是在创造一个形象或许多形象，在协调几种色彩或音调，通过动的平衡建成宁静，在最高境地里开始那充满秘密的事物。他的一段著名艺论，被引作他的墓志铭：“我不能理解这个世界，因为我与死者住在一起，正如我与未生者同居一处，多少比往常更接近造物的核心，但还不够近。”

杜尚 (Marcel Duchamp,1887-1968)，法国画家、移居美国。他以达达味的作品，如把小便池送到展览会当作品展出，给蒙娜

丽莎画胡子等闻名于世。他之所以几乎每件作品都成为划时代之作，并成为了解西方现代艺术的关键，在于他完全改变了艺术的理念，把艺术放大为做人，放大为人生，由区别于生活的方向带上了混同于生活的方向。他认为人由于分别的观念、比较的方法而产生的是非、好坏、逻辑、定义，实际是相当不明智地破坏了事物的原质。他的精神特别地接近于东方，接近禅宗以相对、相反的两面互为依存、包容、转化、浑然于廓的路子。他的所思所为是要把人带出自建的监牢，进入一种无分别、无差异的本真状态。

达利 (Salvador Dali, 1904-1989)，西班牙画家。超现实主义的重要代表人物。他爱用极为写实的手法组合极为荒诞的意境，在一个画面里容纳引发相关联想的多种形象。他说，绘画是具体的非理性和想象世界的手工彩色“照片”。它以谵妄联想和解释的批判的和有秩序的具体表现为基础。他那蓬起的一缕头发和高翘的两撇胡子成为他独特的形象“标徽”。

亨利·摩尔 (Henry Moore, 1898-1986)，英国雕塑家。他受西方现代思潮影响，又十分喜爱原始艺术和亚非、拉美艺术。他的作品古拙、沉稳，大胆突破传统雕塑的造型，在实体中挖出空洞，赋人体以抽象内涵。他的一些大型雕塑被安放在伦敦、纽约、巴黎等大都市的公共场所。他的理论有许多是对自己作品意味和构成的阐释。

纽曼 (Barnett Newman, 1905-1970)，美国画家。纽约“艺术家主体”的创立者和抽象表现主义的发起者之一。他既反对美国地方主义画风，也反对欧洲大陆的几何抽象主义。他强调应该解放人类对崇高的追求，对绝对情感的欲望。呼吁画家要把自己从曾经统治了画坛的对回忆、联想、怀旧、传奇故事以及神话的追求的束缚中解放出来，创造自足的形象。

东山魁夷 (1908 - 1999)，日本画家。曾留学德国，旅行北

欧，多次访问中国。其风景画以西方写实的眼光捕捉日本情调之美，善于表现未经现代文明污染的纯洁的大自然。他的作品在保持平面性的同时增强空间感，在装饰性中抒情寓意，格调高雅蕴藉，充满诗情哲理，透着淡淡的伤感。他对艺术理论、音乐有一定造诣，擅长散文。著有《东山魁夷》11卷。

塔皮埃斯（Antoni Tàpies,1923— ），西班牙画家。非形式主义流派的代表人物。他力图超越过去任何一种流派，发展一种奇奇怪怪的风格。他艺术实验的多样化被人们视为“非正式”的和难懂的。他承认受到过东方哲学的影响，并在巴塞罗那筹建了西班牙第一个东方图书馆。也许为了表明自己的创作思想，他在晚年写下了回忆录，从反对佛朗哥政权到在马克思主义中获得创作灵感，他的个人经历具有公开的政治意义，而他的作品更像是一部“改造社会的小型发动机”。

沃霍尔（Andy Warhol,1927—1987），美国画家，电影制片人。流行艺术运动的发起人和主要倡导者。他做过十年广告设计，因展出汤罐头和布利洛肥皂盒“雕刻”而闻名。他的作品通过丝网印多次复制，形象冷漠，多是人们每天接触却又丝毫不注意的东西，但他善于将绘画和电影结合起来，制造轰动效应。

20世纪西方艺术呈现出艺术理论代替艺术作品的现象，艺术似乎进入最后的航程。正如美国艺术哲学家阿瑟·丹图尔（Arthur C.Danto）所说，关于艺术作品的理论趋于无穷，而作品客体接近于零，结果在终点剩下的几乎全是理论了。艺术在对其自身的纯粹思维的光辉照耀下被完全蒸发掉了。艺术快要终结了。

然而我们认为，艺术是不会终结的。对于世界艺术来说，东方艺术无论其形态，其理论，都是有待深入开发的富矿。即使就西方艺术来说，也仍有着新的发展余地。至于后工业乃至后信息时代的艺术发展状态，我们将在我们共同主编、许多海内外学子积极参与的《西方后现代艺术流派书系》、《西方当代艺术流派书

系》中逐步予以介绍。

这套书系的主编和各卷编著者都是从事美术研究的专家学者及其指导的研究生；由于过去所见的外国艺术家的艺论大多比较零散，这套书系的编著者特地从国内外收集、编译了许多第一手资料。在编写中，参考、引征了已出版的一些外文原著和中文译著，未及一一征得著译者的意见，在此特致以歉意和谢意。

翟 墨 王端廷

2001. 春雪. 于中国艺术研究院

作者：裔 萼

裔萼, 1971年生于江苏滨海。1991年毕业于南京艺术学院工艺美术系, 1998年在中国艺术研究院研究生部美术系获硕士学位。现于中国美术馆研究部从事美术理论研究工作。主要著述有:《徐悲鸿画论》、《中国绘画史》(合著)、《中国小百科全书》“美术辞条”、《新中国五十年文化史》“美术卷”、《20世纪中国美术》图说。主要论文有:《徐悲鸿写实教育体系再认识》、《中国有没有后现代艺术?》、《回眸世纪初中国画坛》、《李苦禅与王雪涛的不解之缘》等。

目 录

康定斯基的生平与艺术	1
康定斯基画论	33
一、抽象绘画的原则——内在需要	33
二、抽象绘画的灵魂——内在因素	37
三、抽象绘画的构成——隐性结构	38
四、精神运动	44
五、艺术与时代	48
六、艺术与自然	51
七、论色彩	52
八、论形式	63
九、论综合艺术	70
十、音乐与绘画	72
十一、艺术的功能	75
十二、论“点”	77
十三、论“线”	82
十四、论“基础平面”	92
十五、论抽象主义与现实主义	96
十六、论艺术家	103
十七、论艺术鉴赏与艺术批评	109
十八、论儿童画与美术教育	113
十九、论艺术创作	114
二十、论艺术理论	115
康定斯基年表	117
图版	123

图版目录

有附加物的记号	124
风景中的美女	125
马背上的恋人	126
青山	127
平稳的飞跃	128
孤立	129
有彩虹的风景	130
蓝骑士	130
印象三	131
红色中的小梦	131
住所周围的风光	132
即兴二	132
有教堂的山的风景	133
构成之四	133
第一幅抽象的水彩画	134
无题(第 639 号)	134
白色之上	135
蓝色天空	136
二者之间	137
蔷薇色的突出部分	138
黄色的画架	139
黑色圆圈的中心	140
黑格子	141

康定斯基的生平与艺术

抽象主义绘画之父——康定斯基，1866年出生于莫斯科的一个富商家庭。具有传奇色彩的是，他的祖母是中国蒙古的一位公主，他的父亲出生于西伯利亚，后到莫斯科求学，在那里娶了一位带有波罗的海血统的莫斯科姑娘，因此，他是一位兼具东西方血统的混血儿。幼年的康定斯基兼学俄文和德文。他迷恋于德国丰富的民间传说，同时，他又受益于斯拉夫民族的正教传统。

也许天赋是一个人成长道路的决定性因素。幼年的康定斯基就对色彩极其敏感，如明快的翠绿、黑、白、酱红和土黄等，而那些五颜六色的物体本身却不如色彩那样吸引他。十三四岁的时候，他用自己积攒的钱买了一个带有油画颜料的画箱，他激动不已地看着那些油彩从颜料管中流出，相互交融，他似乎听到了色彩混合时所发出的啾啾声，就像一个炼丹术士一样，他沉浸在梦幻而神秘的色彩世界里，难以自拔。

在莫斯科大学，青年康定斯基接受了经济学和法学的教育。除了专攻国民经济学之外，他还认真地学习了罗马法、刑法、俄国法制史等。毕业后，他任教于莫斯科大学法学院。在俄国，学者是令人尊敬的。但是，在康定斯基所选择的经济领域中，他只对纯抽象理论感兴趣，他对银行业有一种无法克服的厌恶感。艺术所产生的强烈的诱惑力使他难以平静。但是，他似乎还需要有某种外来的力量来坚定他献身艺术的决心。

那股强烈的力量终于来临了。1895年，莫斯科举办了法国印象派画展。它对康定斯基的震撼是空前的。以前只见过学院派的、写实作品的康定斯基，在这次展览会上，被一幅分辨不出所画为何物的作品深深地吸引了，画面的形式和色彩紧紧地攫住了他。从

坐在母亲怀里的康定斯基

目录上，他得知是莫奈的《草垛》。那时，他并不了解画家为什么要这样画，但是，他却从这幅作品认识到：客观对象，这一绘画的要素，已失去了它的重要地位；同时，他还感受到摆脱了形象桎梏的绘画竟然有着不可思议的魅力。这进一步强化了他从事绘画的意念。于是，在1896年，他毅然放弃了前程似锦的法律职业，婉拒了莫斯科多尔巴特大学法学讲师的职务，而当了一名画家。他曾经回忆道：“我喜爱所有这些学科(按：指法学、经济学、人种学

作为莫斯科大学学生的康定斯基 1886年

等),至今,我仍怀着感激的心情回想起它们曾经给我的那些具有热情、也许是灵感的时刻。但是,在我第一次接触艺术时,这些时刻就变得黯然失色了,只有艺术才能使我超越时空。学者的工作从未给予我这样的体验、内在的张力以及创造性的时刻。”(见《现代艺术大师论艺术》,31页,江苏美术出版社,1990。)

康定斯基离开了莫斯科,来到了德国慕尼黑,专心致力于绘画事业。当时德国的艺术界,并不比俄国前卫,当地对法国印象

派一无所知，吸引人们的仍是传统的历史题材绘画和写实的肖像画。康定斯基最初进入了受人尊敬的安东·阿培(Anton Azbe)的画室学画，但是，他很快发现，他受不了对着模特儿作精确的写生。不得已，他经常逃学，为了能够在家里凭记忆和印象作画。然而，他还是勉强自己学习解剖。不久，他进入了美术学院，选择了当时德国最著名的绘画教师史都克(Franz Sruck)的课。史都克重视形象自发的相互作用，这使得康定斯基对他的课很感兴趣。

在这个时期，慕尼黑开始受到外来新艺术的刺激，也兴起了艺术革新运动。最先受到影响的是建筑和装饰艺术，然后是插图和海报，最后才是绘画与雕刻。康定斯基深受鼓舞，此时他虽然还没有形成自己明确的艺术观念，但他已隐约感觉：艺术家应该用他的全部技巧来表达直觉和智慧。

1901年，他发起组织了“方阵(Phalanx)艺术家协会”，这是一个印象派团体。这一团体举行过数次画展，直到1904年仍很活跃，曾引起莫奈与新印象派等知名画家的关注，但并没有在社会上掀起多大的热潮。后来，康定斯基和他的一些同道们创办了一所小型美术学校——方阵学院，不久因招不到学生而关门。短暂的办学证明了康定斯基具有杰出的组织和教学才能，加之他富有创造性的艺术实践，使他获得了大家的信赖。1901—1908年是康定斯基艺术的第一个阶段，这一时期的作品主要由两部分组成。其一是受印象主义影响的小风景画，他自称为“蛋彩画”；其二是在深暗的底色上画上鲜亮的水彩，露出的底色恰到好处地成了轮廓线。1904年的《风景中的俄国小姐》是其小风景画的代表作。此画描绘的是日常生活场景，画面由大小不一的斑点组成，强烈的装饰风格使人不由得联想起纳比派的作品。

1903年，为了寻找灵感的新来源，康定斯基开始了历时4年的旅游考察。他先后到达了荷兰、突尼斯、意大利、法国、瑞士以及非洲，“行万里路”使他得以全面了解整个欧洲的艺术动态，

春 1903年 厚纸 粉彩 27.5cm × 33.6cm

海岸风景 1906年 厚纸 油彩 23.7cm × 32.7cm

