

抽象艺术

——从《构成第八号》谈康定斯基的美学思想

文/张惠

摘要：本文从康定斯基的作品构成系列的其中一幅《构成第八号》入手把握康定斯基的作品气质和精神，然后层层递进去揭示康定斯基的抽象美学理论。我们可以从他对点、线、面、肌理、形式与色彩等理论要点的分析中更深层次地理解并感受他作品中所暗含的精神内容。

关键词：点；线；面；精神；形式与色彩

一、关于《构成第八号》的分析

当代艺术同样面临着和康定斯基时代一样的难题，即内心生命的脆弱、内在驱力的匮乏以及精神内涵的欠缺。然而康定斯基关注的就是艺术的内在生命，所以，我们来分析康定斯基的作品以及他的理论思想或许能带给我们一些不一样的启示。

首先，我们来看他的作品《构成第八号》，看着这幅画就像是在欣赏一首悦耳动听的交响乐，有一种韵律感。画面上已经没有具体的形象了，笔者看到了直角、锐角、钝角、直线、曲线等元素，其中角和圆出现的次数很多。画面左上角的圆占据的空间较大，那么这个圆形的作用是什么呢？康定斯基认为圆形是最大对立的一种综合，画面中左上角的圆与右边网状的线条相呼应，左下带有蓝色光圈的黄色圆形与画面下方接近中部偏左的带有黄色光晕的蓝色圆圈，一个偏大一个偏小，它们会以“保持均衡的形态将同心要素结合于向心要素”来平衡画面关系。我们再来看画面中的两个大尖角，类似于金字塔的形状，有一种稳定感，把周围零碎且倾斜的线组合在一起又形成了一种整体感。再来看线条的疏密排列、粗细和波动，它们的变化都充满了音乐性。整体来看，大到画面构图，小到线条、色块，无一不具有内在精神的激情流露。

从他的作品中我们可以看出他并不像其他抽象画家那样只满足于形式的问题，而是深入形式的内部去揭示精神。他在与德骚的通信中说，他期待着强力、博大的内在精神的发展与深化，希望观众能实现对他作品的最终的欣赏并领会与理解他的绘画背后隐藏的含义，事实证明，这种期待已经实现。

二、康定斯基的理论阐释

通过以上对康定斯基的《构成第八号》的画面的分析，我们可以从中深刻地感受到他对于画面中每一个元素的精心布置，接下来我们对康定斯基提出的理论思想进行分析与阐述，可以帮助我们更加深入地理解他的作品中处于内在生命中的脉动与精神。

康定斯基出版了一系列的如《论点、线、面》《论艺术中的精神》等著作，在著作中阐述了他的美学观点，考察了艺术的单个元素即点、线、面，还对精神与色彩进行了阐释，接下来将逐一进行简述。

（一）点

康定斯基认为应该把点这个元素的内在声音从狭窄的范围中解放出来，使它可以发出有力的声音与回响。

点是工具与物质材料最先碰触产生的最小的元素形式，是最基础的面。点的大小比例及其与画面上其他形的关系值得考虑。点的外轮廓决定了点各种各样的形状，如锯齿状、三角形、规则或不规则的梯形、星形、心形等等，所以，点的大小比例形状范围是无限的。但是，点最基本的声音却不是无限的，而是单一的，它“永远发出它自己纯正的声音”。点“本质上是最简单的形”，是“最简明稳固的宣言”。其具有内倾的特点，它的张力即便在做离心运动时也仍然是向心的。对于一幅绘画作品的内在含义来讲，最重要的不是外在的形，而是活跃在绘画中的张力。那么这种张力到底可以大到什么程度呢？我们可以毫不夸张地说，一个点可以创造出一件艺术作品。在《构成第八号》中大大小小的不同颜色的点发出了一连串的声音，连续不断，像一首优美的抒情乐，充满了韵律美，这就是点不断积聚的结果。我们若遮住其中的一个点，可能就会感到有些不适，这大概就是康定斯基绘画的神秘之处吧。

（二）线

当点的中心张力消失从而使它自身消亡的时候，就会出现这个新的自足的生命的新实体——线，可称“第二元素”。

直线有冷峻的水平线、温暖的垂直线、冷暖相等的对角线以及其他类的任意直线，康定斯基从内心出发把线条形式的直线与绘画形式的颜色做了对应关系：水平线—黑（冷）、垂直线—白（暖）、对角线—红（激动、张力）或灰与绿、任意直线—黄和蓝。

线与线之间来说明产生作用时,会产生作用的力。以锯齿形的线为例。锯齿形的线有45°锐角、90°直角和135°钝角以及任意角。直角最公允,相对应的声音是冷与压抑;锐角最偏激,相对应的声音是敏锐与活跃;钝角冲力减弱,相对应的声音是孤单与呆钝。还有一种60°的角,在本质上它具有黄色的尖锐特点。总之,角愈尖锐就愈炽热,超越红色的直角时就会愈变愈冷,直至蓝色地带。

钝角与曲线有关,那么曲线具有什么特性,又可分为哪几种形式呢?康定斯基在《论点、线、面》中分析了六种形式曲线的范例,它们都是由三种要素产生的,包括作用力与反作用力的结合、由方向产生的声音的融合、线条本身的强调(线的粗细)、线的外边轮廓或形态(包括平滑的、锯齿状的、孔状的、环形的等)。要注意的是,线必须服从于组合与构图。回到康定斯基的作品中去,我们看他画面中的线条是渐渐地走向自我解放的,并以积极的方式使画面整体和谐,从而达到整体上的升华。

(三) 画面

康定斯基把“画面”一词定义为“由两条水平线和两条垂直线所构成,并因此在框定的范围内勾画出一个独立的实体”。

1. 上下与左右

“上”呈稀疏状态,有轻松自由之感,越接近上部就越散漫;“下”呈稠密状态,有沉重束缚之感,越接近下部氛围越浓。二者对比具有戏剧性的特点,要使画面达到平衡柔和状态,就要使“上部形重,下部形轻。或者张力一定,这些形就做定向运动”,由上到下发挥作用从而达到均衡的特点;“左”可以说受到了“上”和“下”的影响,它重复了“上”的特点,也呈现出稀疏的形象。“左”的“稀疏”比“上”的“稀疏”更缜密些,但是与“下”对比仍然是稀疏的、分散的,“左”的“自由”相较于“上”的“自由”更受约束;“右”受“下”的影响,是“下”减缩特点的继续,稠密、沉重减弱,但是其与“左”相比,阻力更大。康定斯基总结了“左”与“右”的特性,他认为向“左”的运动是偏向自由的运动、远离的运动,张力向“左”便具有冒险性,形的“运动”速度和强度增加;向“右”的运动具有偏向束缚、回缩、疲的特点,张力越向“右”越迟缓、越弱。

2. 单个元素与画面空间的关系

画面的元素以一种完全实在的方式与画面发生关系时,元素会特别强调画面的声音,反之,则听不见画面的声音,更别提让人与其产生共鸣了。在康定斯基的绘画中,圆形这个元素出现的频率很高,为何圆形对他充满吸引力?原因在于,他心目中的圆形既是简洁的又有无穷的可能性变化,既是安定的又是不安的……所以,画面的每一点、每一个元素都是独特的,哪怕是最简单的元素都有属于自己的内在色彩和独

特声音,引入画面都可能会成为质朴或复杂的和声。

3. 形式与色彩的关系

康定斯基认为色彩可以给人带来某种快感体验,甚至可能会由纯粹的物理印象演变为心理体验,这种体验达到一定深度时才会与之产生共鸣。康定斯基讨论了单个原色的性状以及它们各自所对应的情感。必须知道的是,色彩存在两种对立关系:一是色彩的冷暖差别会产生离心或向心运动,比如黄色和蓝色的离心和向心运动;二是黑白的影响,也就是色彩的明度差异,通俗地说就是明暗的对比,会产生比冷暖运动更具有强迫力的运动感,如在黄色中加入白色,明度会提高,色彩运动感会增强,而在蓝色中加入黑色,明度会降低,色彩运动感也会增强,所以,每种颜色的特性是不同的,它们所传达的情感也是不同的,张扬尖锐的黄,内敛脱俗的蓝,宁静的、无杂音的纯绿,冰冷坚固的白,象征悲伤与死亡的黑,充满激情与明朗的红……总之,他相信色彩可以传达情感,我们看他的作品时就会发现他注重对色彩的把握,他用各种代表不同意义的色块来表现对事物不同的思想和情感,不同于采用客观色彩表达的艺术,他不执着于物象,开启了一种全新的可能性。康定斯基认为形式的内在是深层意蕴的外在传达。形式的轮廓线要以刻画具体的二维物象为目的,要保持具有内在生命的纯抽象实体。总之,“抽象形式越自由,其所引发的心灵激荡越纯粹”。

三、康定斯基的理论思想贡献

以上这些理论可以在他的一系列理论著作中找到。康定斯基做这一系列的理论检验以及绘画实践,就是为了发现生命、驾驭生命,竭力唤醒可贵的心灵精神和精纯的情感来触摸生命的脉搏跳动。康定斯基建议以严谨、客观、科学的方式来面对艺术,不能用随意的态度分析艺术,也不能过多地带入个人色彩,这一点从他对点线面、色彩等理论的分析中就可以看出来他认真严谨的态度。他扔掉了“习惯的拐杖”,抵制与超越了物质主义,探求到了艺术背后的力量,为自己的艺术感受寻找到一个释放的空间,他创造出这种高级的艺术形式在本质上具有革命式的意义。

参考文献:

[1]康定斯基.艺术中的精神[M].余敏玲,译.重庆:重庆大学出版社,2017.

[2]康定斯基.康定斯基论点线面[M].罗世平,魏大海,辛丽,译.北京:中国人民大学出版社,2003.

作者简介:张惠(1996年11月25日),女,汉族,山东省聊城市人,山东艺术学院硕士,研究生在读,研究方向:油画创作理论研究。

(作者单位:山东艺术学院)