

<<艺术中的精神>>

图书基本信息

书名：<<艺术中的精神>>

13位ISBN编号：9787562460732

10位ISBN编号：7562460736

出版时间：2011-6

出版时间：重庆大学出版社

作者：[俄]康定斯基,[美]卡斯比特 序

页数：131

译者：余敏玲 译,邓扬舟 审校

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<艺术中的精神>>

内容概要

康定斯基于1912年写成的《艺术中的精神》一书，是现代艺术理论的经典文献之一。该书上部探讨艺术与社会文化、艺术与人类精神的关系，以及在现代社会中艺术精神面临的危机问题。下部阐述纯粹绘画的形式和精神问题，并勾勒出现代色彩构成和平面构成的基本设想。全书虽篇幅短小，但提纲挈领，内涵深刻，为现代抽象主义艺术和设计奠定了坚实的美学基础。

<<艺术中的精神>>

作者简介

康定斯基 (Wassily Kandinsky, 1866-1944), 二十世纪艺术大师。

生于俄罗斯, 早年在莫斯科学习法律和经济, 并获任教授席位, 30岁后赴慕尼黑学画。

在德国创立青骑士社, 又在现代设计教育的摇篮包豪斯学校任教十余年, 直至该学校被纳粹解散。

后辗转巴黎, 从事纯抽象绘画, 直至去世。

康定斯基是现代抽象表现主义艺术的实践和理论先驱, 既是伟大的艺术家, 也是杰出的理论家, 撰有《艺术中的精神》和《点线面》等。

<<艺术中的精神>>

书籍目录

序言——重温艺术中的精神

德文版初版前言

德文版再版前言

上部 概论

a 导论

b 精神运动

c 精神变革

d 精神金字塔

下部 画论

e 色彩的心理作用

f 形式与色彩的语言

g 理论

h 艺术与艺术家

i 结语

译例

译跋

<<艺术中的精神>>

章节摘录

序言 重温艺术中的精神 唐纳德·卡斯比特 康定斯基的《艺术中的精神》
(Concerning The Spiritual In Art) 一书问世已近一个世纪, 今日旧作新读, 意义何在?

有历史的意义, 更有现实的意义。

历史上, 本书影响现代艺术百年, 振聋发聩, 惠泽深远; 现实中, 艺术面临与康定斯基时代同样的窘境, “内在生命”脆弱, “内在驱力”匮乏, 精神内涵阙如。

其实康定斯基时代的窘境还远不如今日严重。

彼时, 说“精神”, 听者尚能心领神会; 今日, 说“精神”, 闻者却不知所云。

和如今不同, 当年康氏的“精神”, 是有宗教作支撑的“精神”。

所以, 他谈艺术的体验, 尽可以说“满纸钟音”, 谈朝圣的经历, 也可以说“一堂画意”, 听者自明其意, 不以为奇。

是东正堂的钟音, 还是天主堂的画意?

都不要紧。

要紧的是同样的精神体验。

莫斯科的教堂、雅典的神庙, 或是长安的佛塔, 都曾凝结着艺术化的宗教体验以及宗教化的艺术体验。

那时, 宗教体验和艺术体验丝丝入扣, 水乳交融。

教堂是充满艺术的教堂, 艺术是装饰教堂的艺术。

神殿巍峨, 四壁油彩, 朝圣者眼之所见, 心为之一动, 感觉与心灵, 色彩与情感, 乃自成一体。

外在可见之色彩, 是内在不可见之精神的自然显现。

精神要有色彩作外衣, 才得以彰显力量; 而色彩要有精神作内核, 才得以饱含意蕴。

所以, 康定斯基力主, 色彩和情感应有必然的合力, 且这必然的合力是出于本质的关联, 而非一般可有可无的文化联想。

《艺术中的精神》成书于1911年, 《青骑士年刊》(Blauer Reiter Almanac) 次年面世。

凭借它们, 康定斯基及其同道让读者明白, 他们的目的乃是“唤醒心灵, 体验物质及抽象现象背后的精神实质”。

这“背后的精神”, 接近于真正的宗教体验。

而真正的宗教体验, 又是纯粹的内心体验。

人们去教堂, 投身安宁世界, 坐忘尘世形色, 自然会与心灵靠近。

而康定斯基坚信, 抽象的绘画, 若使人忘乎“万象虚表”并入乎“幽深心田”, 亦会有此良效。

他相信, 艺术作品的关键, 不在其物理外表, 而在“情致”(mood) 和“精神氛围”(spiritual atmosphere)。

所以, 看画的关键, 也不在肉眼, 而在“心眼”(spiritual eye)。

肉眼只见外形, 心眼才见精神, 所以康定斯基曾写道: “尔等看画, 要看到象外之旨 (what lies behind the painting)。”

借《艺术中的精神》, 康定斯基叹惜, 物质主义 (Materialism) 如噩梦般横行多年, 掌控心灵, 把人类生活卷入邪恶、无聊的玩乐旋涡。

今日重温其言, 我们更当叹惜, 今人非但未从物质主义中警醒, 物质主义噩梦反而深入艺术和社会的肌骨, 并成为主流意识形态。

康定斯基把印象派艺术 (Impressionism) 看做物质主义艺术的集大成者, 可叹他还未有机会一睹今天的波普派艺术 (Pop Art)。

今天的波普艺术家们, 把媒体艺术抬高, 奉为主流艺术, 并借此大行讽刺 (irony) 之能事。

然而, 各位留意, 他们的讽刺, 彻头彻尾乃是物质主义的讽刺, 丝毫难见康定斯基式的精神火花。

试问读者, 在波普艺术家安迪·沃霍尔 (Andy Warhol) 的媒体模特上[插图1], 你能见到什么精神火花呢?

康定斯基关注艺术的内在生命, 是因为这种关注能使人警觉物质主义生活的恶性情感效果, 从而借批

<<艺术中的精神>>

判的视角，达到情感的升华。

而波普艺术素来不相信任何内在的东西，更别提内在精神了，所以它的讽刺手法，充其量也只是表面的批判。

这种讽刺，为物质主义添了些作料，使之看起来似乎不那么媚俗或老套，甚至颇有先锋艺术（Avant-garde）派头，究其实却不过是虚有其表。

说到底，波普式的讽刺，本身是对信仰的讽刺，与真正的精神内涵格格不入。

这种内涵浅薄的讽刺，在当代艺术圈蔓延，最后成为物质主义文化的一记标签，这本身就是莫大的讽刺！

我们的物质主义社会发现，不断讽刺自己，真不失为一件好事，毕竟，有了自我解嘲，人就不用费心于自我改变。

于是乎，讽刺成为时髦，人人趋之若鹜。

又有谁还记得，这如今已成为时髦伎俩的讽刺手法，曾经真是先锋艺术家们如琼斯（Jasper Johns）用来针砭社会的精神武器[插图2]？

康定斯基在他的一篇文章《新艺术何为》（Whither the “New” Art）中曾说过，现代物质主义的表征之一，是对技术革新以及由其带来的物质便利的沉迷。

可叹他还未有机会一睹今日我们对无所不能的技术浪潮的盲信，一睹今日社会物质财富的过度丰裕。我甚至怀疑，当代艺术圈已经被物质主义彻底征服，想在当代艺术里寻求精神意义，不亚于大海捞针。

当代艺术不屑于表达所谓的精神，也不敢迎头棒喝，点化世人。

用康定斯基用过的另一理念来说，当代艺术与“崇高”（sublime）无缘，与观众内心的震撼也无缘。

.....

<<艺术中的精神>>

编辑推荐

滥觞于19世纪末20世纪初的现代主义美术和设计运动，其基本艺术理念之一是要摒弃传统造型艺术中的物象限制，解放视觉元素，使其得以本然面貌自由构成，甚至以抽象完形的方式表达真纯的精神内涵。

关于这一艺术理念的最经典阐述，无疑当属现代艺术的先驱人物康定斯基（Kandinsky）亲笔所写的《艺术中的精神》一书。

<<艺术中的精神>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>