

康丁斯基的抽象藝術與內在需要

林宥呂、劉秋固

E-mail: 313876@mail.dyu.edu.tw

摘要

康丁斯基(Wassily Kandinsky, 1866-1944)是廿世紀抽象繪畫的先驅，也是現代繪畫思潮感性主流的代表人物，被尊稱為抽象表現之父。本論文之研究方法主要是透過文獻探討、分析、歸納康丁斯基對抽象藝術的論述，並據此進行二十世紀初抽象繪畫的研究。他於一九一一年創作他的第一幅抽象畫，同年，開始撰寫一本探討藝術性靈的論著 - 《藝術的精神性》(Concerning the Spiritual in Art)，於一九一二年發表。書中所論是當時抽象繪畫所面臨的問題和未來的目標，並且大篇幅的從「內在需要」之精神性原則說明他的藝術哲學。康丁斯基強調藝術活動是一個精神領域中的問題，色彩與形式的和諧從嚴格意義上來說，必須以觸及人類靈魂的原則為唯一基礎，他的目標就是用自己的繪畫語言敘述被世界的形象震動了的心靈，從而把世界自身的存在推入人類共同經驗的對話中。本文以人本心理學之父 - 馬斯洛(Maslow)之「需求理論」與超個人心理學「自我超越」為研究工具，詮釋康丁斯基以「內在需要」來表現抽象繪畫之心理動機。此研究，正肯定著人類創作的自由自主，也凸顯出人類內在精神本體強性的解釋 - 即不斷超越自我以達到「靈性需求」的境界。最後，本論文針對康丁斯基不同時期的重要作品分析所表現之精神性，了解他不斷的實驗創造，終於孕育出揉合音樂、科學與哲學等要素的繪畫，蔚成藝術發展形式的綜合與內容的感通。

關鍵詞：康丁斯基，抽象藝術，內在需要，馬斯洛，靈性需求

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書.....	iii	中文摘要.....	iv	英文摘要.....	iv
文摘要.....	v	誌謝.....	vii	目錄.....	x
錄.....	viii	圖目錄.....	x	第一章 緒論.....	1
論.....	1	第一節 研究動機.....	1	第二節 研究目的.....	4
的.....	4	第三節 研究範圍與方法.....	6	第二章 二十世紀初抽象繪畫之新時代精神.....	9
繪畫之新時代精神.....	9	第一節 抽象繪畫之父：康丁斯基.....	9	一、新藝術潮流：表現主義.....	12
：表現主義.....	12	二、「內在需要」之精神性.....	15	第二節 康丁斯基之慕尼黑時期(1896-1914).....	22
基之慕尼黑時期(1896-1914).....	22	一、學習歷程.....	25	二、藝術組織.....	27
織.....	27	三、康丁斯基抽象繪畫的形成.....	34	第三節 抽象繪畫觀念體系的發展因素.....	39
觀念體系的發展因素.....	39	一、歷史因素.....	40	二、社會變動.....	41
動.....	41	三、科技發展.....	42	四、音樂綜合.....	43
合.....	43	第四節 抽象繪畫形式的概念.....	45	一、抽象之意涵.....	47
涵.....	47	二、音樂感通的抽象意境.....	52	第三章 康丁斯基抽象繪畫的基礎.....	55
象繪畫的基礎.....	55	第一節 馬斯洛「靈性需求」的意涵.....	55	一、馬斯洛的需求層次論.....	57
的需求層次論.....	57	二、超個人心理學「靈性需求」之自我超越.....	72	第二節 《藝術的精神性》中的內在需要.....	76
第二節 《藝術的精神性》中的內在需要.....	76	第三節 音樂類比的特殊意涵.....	81	第四節 色彩與造形的象徵力量.....	84
涵.....	81	第四節 色彩與造形的象徵力量.....	84	第四章 靈性的表現：康丁斯基抽象繪畫作品賞析.....	92
第四節 色彩與造形的象徵力量.....	84	第一節 慕尼黑時期 - 抽象表現之始.....	93	第二節 抒情抽象時期.....	98
第一節 慕尼黑時期 - 抽象表現之始.....	93	第三節 包浩斯「圓的時期」.....	112	第四節 綜合形體生命的巴黎時期.....	118
第二節 抒情抽象時期.....	98	第三節 包浩斯「圓的時期」.....	112	第五章 結論.....	124
第三節 包浩斯「圓的時期」.....	112	第四節 綜合形體生命的巴黎時期.....	118	參考文獻.....	133
第四節 綜合形體生命的巴黎時期.....	118	第五節 結論.....	124	中文部分.....	133
第五節 結論.....	124	參考文獻.....	133	英文部分.....	139
參考文獻.....	133	中文部分.....	133	圖目錄 圖2.1 康丁斯基《藍騎士》(The Blue Rider).....	14
中文部分.....	133	英文部分.....	139	圖2.2 康丁斯基《在慕尼黑的房子》.....	17
英文部分.....	139	圖目錄 圖2.1 康丁斯基《藍騎士》(The Blue Rider).....	14	圖2.3 康丁斯基以新藝術風格為第一次「方陣」展覽設計的海報.....	29
圖目錄 圖2.1 康丁斯基《藍騎士》(The Blue Rider).....	14	圖2.2 康丁斯基《在慕尼黑的房子》.....	17	圖2.4 康丁斯基為第一次「新藝術家聯盟」展覽設計的海報.....	31
圖2.2 康丁斯基《在慕尼黑的房子》.....	17	圖2.3 康丁斯基以新藝術風格為第一次「方陣」展覽設計的海報.....	29	圖2.5 康丁斯基為《藍騎士》年鑑設計的封面.....	33
圖2.3 康丁斯基以新藝術風格為第一次「方陣」展覽設計的海報.....	29	圖2.4 康丁斯基為第一次「新藝術家聯盟」展覽設計的海報.....	31	圖2.6 康丁斯基無題(第一幅抽象水彩畫).....	36
圖2.4 康丁斯基為第一次「新藝術家聯盟」展覽設計的海報.....	31	圖2.5 康丁斯基為《藍騎士》年鑑設計的封面.....	33	圖2.7 康丁斯基為《藝術的精神性》初版設計的封面.....	38
圖2.5 康丁斯基為《藍騎士》年鑑設計的封面.....	33	圖2.6 康丁斯基無題(第一幅抽象水彩畫).....	36	圖2.8 米開朗基羅《創造亞當》(局部).....	48
圖2.6 康丁斯基無題(第一幅抽象水彩畫).....	36	圖2.7 康丁斯基為《藝術的精神性》初版設計的封面.....	38	圖2.9 塞尚《靜物》(局部).....	48
圖2.7 康丁斯基為《藝術的精神性》初版設計的封面.....	38	圖2.8 米開朗基羅《創造亞當》(局部).....	48	圖2.10 康丁斯基《綠與紅》.....	49
圖2.8 米開朗基羅《創造亞當》(局部).....	48	圖2.9 塞尚《靜物》(局部).....	48	圖4.1 康丁斯基《莫瑙風光》(View of Murnau).....	94
圖2.9 塞尚《靜物》(局部).....	48	圖2.10 康丁斯基《綠與紅》.....	49	圖4.2 康丁斯基《莫瑙的教堂》(Church at Murnau).....	94
圖2.10 康丁斯基《綠與紅》.....	49	圖4.1 康丁斯基《莫瑙風光》(View of Murnau).....	94	圖4.3 康丁斯基《秋天的巴伐利亞》(Autumn in Bavaria).....	94
圖4.1 康丁斯基《莫瑙風光》(View of Murnau).....	94	圖4.2 康丁斯基《莫瑙的教堂》(Church at Murnau).....	94		
圖4.2 康丁斯基《莫瑙的教堂》(Church at Murnau).....	94	圖4.3 康丁斯基《秋天的巴伐利亞》(Autumn in Bavaria).....	94		
圖4.3 康丁斯基《秋天的巴伐利亞》(Autumn in Bavaria).....	94				

.....95	圖4.4 康丁斯基《冬天景致》(Winter Landscape)95	圖4.5 康丁斯基《藍色之山》(Blue Mountain)
.....97	圖4.6 康丁斯基《印象三號.音樂會》(Impression III .Concert) 100	圖4.7 康丁斯基《構成第七號》(Composition VII)
.....102	圖4.8 康丁斯基《賦格曲》104	圖4.9 康丁斯基《構成第四號.戰鬥》(Composition IV)
.....105	圖4.10 康丁斯基《即興26 號》(Improvisation 26(Oars)106	圖4.11 康丁斯基《構成第六號》(Composition VI)
.....108	圖4.12 康丁斯基《即興35 號》(Improvisation 35)109	圖4.13 康丁斯基《有紅色斑點風景第二號》(Landscape with Red Spots,No.2)
..... 110	圖4.14 康丁斯基《有黑色弓形的畫》(Painting with a Black Arch) 110	圖4.15 康丁斯基《構成第八號》(Composition VIII)
..... 114	圖4.16 康丁斯基《黑色區塊》(In the Black Square) 115	圖4.17 康丁斯基《黃、紅、藍》(Yellow-Red-Blue)
..... 117	圖4.18 康丁斯基《各式行動》(Various Actions) 120	圖4.19 康丁斯基《和緩的躍動》(Tempered Elan)
..... 121			

參考文獻

- 一、中文部分
- 1.Alfred H.Barr,JR. (2001) 著,李渝譯。《現代畫是什麼?》。台北市:雄獅圖書股份有限公司。
 - 2.Anna Moszynska (1999) 著,黃麗絹譯。《抽象藝術》。台北市:遠流出版社。
 - 3.Arnold Hauser (1991) 著,邱彰譯。《西洋社會藝術進化史》。台北市:雄獅股份有限公司,二版。
 - 4.David Gariff (2008) 著,江凌青、陳美璇譯。《西洋繪畫 史上最具影響力的五十位畫家》。台北:新一代圖書出版社。
 - 5.DeWitt H. Parker (1997) 撰,劉文潭譯。台北市:寰宇出版。
 - 6.E.H. Gombrich (1997) 著,雨芸譯。《藝術的故事》。台北市:聯經出版公司,修訂版。
 - 7.Herdert Read (1972) 著,杜若洲譯。《藝術的意義》。台北市:大江出版社。
 - 8.Herdert Read (1980) 著,孫旗譯。《現代藝術哲學》。台北市:東大圖書有限公司,增訂初版。
 - 9.Herdert Read (1982) 著,李長俊譯。《現代繪畫史》。台北市:大陸書店發行。
 - 10.Herschel B.Chipp (2004) 著,余珊珊譯。《現代藝術理論》。台北市:遠流出版社。
 - 11.Maslow (1987) 著,林方譯。《人的潛能與價值》。北京市:華夏出版社。
 - 12.Maslow (1987) 著,許金聲等譯。《動機與人格》。北京市:華夏出版社。
 - 13.Michel Seuphor (2002) 著,王昭仁譯。《抽象派繪畫史》。桂林:廣西師範大學出版社。
 - 14.Paola Rapelli (2001) 著,陳靜文譯。《康丁斯基》。台北市:貓頭鷹出版社。
 - 15.Ramon Tio Bellido (1994) 著,黃春英譯。《康丁斯基》。台北市:國巨出版。
 - 16.Rollo May (2001) 著,傅佩榮譯。《創造的勇氣》。台北縣新店市:立緒文化出版。
 - 17.Susanne Langer (1991) 著,劉大基譯。《情感與形式》。台北市:商鼎文化出版。
 - 18.Wassily Kandinsky (1987) 著,呂澎譯。《論藝術裡的精神》。台北市:丹青圖書。
 - 19.Wassily Kandinsky (1998) 著,吳瑪?譯。《藝術的精神性》。台北市:藝術家出版。
 - 20.Wassily Kandinsky (1998) 著,吳瑪?譯。《藝術與藝術家論》。台北市:藝術家出版社。
 - 21.Wassily Kandinsky (2003) 著,李政文、魏大海譯。《藝術中的精神》。北京市:中國人民大學出版社。
 - 22.Wassily Kandinsky (2003) 著,辛麗譯。《回憶錄》,收錄於《康丁斯基論點線面》,北京市:中國人民大學出版社。
 - 23.Wilhelm Worringer (1992) 著,魏雅婷譯。《抽象與移情 藝術風格的心理學研究》。台北市:亞太圖書出版社。
 - 24.Wolf-Dieter Dube (1999) 著,吳介禎、吳介祥譯。《表現主義》。台北市:遠流出版社。
 - 25.牛格正 (1982) 著。《心理學的第四勢力--超個人心理學》。台北市:桂冠圖書公司。
 - 26.田青 (2001) 編譯。《西洋繪畫2000年(6) 二十世紀繪畫》。台北縣:錦繡出版社。
 - 27.朱光潛 (2003) 著,《文藝心理學》(下)。台北市:金楓出版社。
 - 28.何政廣 (1996) 著。《康丁斯基 - 抽象派繪畫先驅》。台北市:藝術家出版社。
 - 29.何政廣、許禮平 (1998) 策劃,藝術家工具書編委會主編。《美術大辭典》。台北市:藝術家出版社,二版。
 - 30.何恭上 (1997) 著,《近代西洋繪畫》。台北市:藝術圖書公司。
 - 31.克里斯提安 哥爾哈爾 (1995) 著,吳瑪?譯。《表現主義大師保羅 克利生活與作品》。台北市:藝術家出版社,三版。
 - 32.吳瑪? (1985) 撰。《西洋現代藝術講座專輯》,美術論叢 1。台北市:台北市立美術館發行。
 - 33.呂明陳紅雯 (1992) 譯。《第三思潮:馬斯洛心理學》。台北市:師大書苑發行。
 - 34.希勒布雷希特 (1989) 著,陳鈺鵬譯,《現代派藝術心理》。上海市:上海文藝出版社。
 - 35.李安德 (1992) 著,若水譯。《超個人心理學 心理學的新典範》。台北市:桂冠,初版。
 - 36.李長俊 (1998) 著,《西洋美術史綱要》。台北市:雄獅圖書股份有限公司,三版。
 - 37.李錫佳 (2002) 著。《德國表現主義繪畫風格與發展》。台北市:中國文化大學出版部。
 - 38.車文博 (1998) 著。《人本主義心理學》。台北市:東華書局。
 - 39.周怡秀 (1998) 撰,〈繪畫中的音樂 保羅 克利的「複音繪畫」〉,現代美術學報1。
 - 40.周芳蓮 (2004.02)。《藝術家》。
 - 41.周冠生 (1983) 《心理學探新》。
 - 42.林谷芳 (1997) 著。《諦觀有情》。台北市:望月文化。
 - 43.林素惠 (1987) 撰。《康定斯基研究》。台北市:師範大學碩士論文。
 - 44.邵大箴 (1992) 著。《西方現代美術思潮》。成都市:四川美術出版社,一版二刷。
 - 45.保羅 福格特 (2001) 著,劉玉民譯。《20世紀德國藝術》。上海市:上海人民美術出版社。
 - 46.胡永芬 (2001.06)。《藝術大師世紀畫廊》。台北:格林。
 - 47.倪再沁 (2004) 著。《美感的探險》。台北市:典藏藝術家家庭股份有限公司。
 - 48.馬白水 (1961) 著,《繪畫圖解》。台北市:新中出版社。
 - 49.張妃滿 (2003)。《造形藝術學刊》。
 - 50.張妃滿 (2004)。《造形藝術學刊》。
 - 51.莊惠瑾 (2001)。《騎木馬的藍騎士:康丁斯基的抽象音樂畫》。台北:三民出版社。
 - 52.莊耀嘉 (1982) 譯。《人本心理學之父-馬斯洛》。台北市:桂冠圖書公司。
 - 53.許天治 (1987) 撰。《藝術感通之研究》。台北市:台灣省立博物館。
 - 54.陳正雄 (1992) 撰。《進入抽象世界》,美術論叢 35。台北市:台北市立美術館。
 - 55.陳靜惠 (2005) 撰。《二十世紀出抽象繪畫中音樂性之研究》。宜蘭縣:佛光人文學院。
 - 56.彭運石 (2001) 著,《二十世紀心理學大師系列 (走向生命的巔峰 馬斯洛的人本心理學)》。台北市:貓頭鷹出版。
 - 57.黃才郎 (1982) 主編。《雄獅西洋美術辭典》。台北市:雄獅股份有限公司。
 - 58.楊嘉玲 (2001) 撰。《藝術感通理論在自我音樂創作中的運用》。台北市:師範大學碩士論文。
 - 59.葛維鈞 (1993)。《逢甲合經系刊25》。
 - 60.嘉門安雄 (1999) 編,呂清夫譯。《西洋美術史》。台北市:大陸書店,三版。
 - 61.瑪格達雷娜 M 梅拉 (2004) 等著,魏伶容譯。《德國表現主義藝術》。台北市:藝術家出版社印行。
 - 62.劉振源 (1998) 著。《抽象派繪畫》。台北:藝術圖書出版

。 63.劉偉嘉 (2004) 撰,《阿多諾啟蒙與音樂的關聯性》。台北市:台灣大學碩士論文。 64.謝明錫 (2003.03)。《明道文藝》。 65.魏尚河 (2008) 著。《百花齊放:33 位最具影響力的現代藝術家及其作品》序曲。台北:文化出版。 66.羅世平 (1989) 著。《情感與符號--康丁斯基與抽象主義繪畫》。北京:人民美術出版社。 67.躍昇文化 (1995) 編輯製作,《視覺藝術百科全書(5)》新版。台北市:台灣聯合文化事業有限公司。 二、英文部份: 1. Armin Zweite (1989) .John Ormrod.The Blue Rider in the Lenbachhaus,Munich.Munich.Prestel-Verlag。 2. .Becks-Malorny.Ulrike (2007) .《Wassily Kandinsky: 1866-1944, the Journey to Abstraction》Koln:Taschen America Llc。 3. Flux Paul (2002) 《Wassily Kandinsky》 New York.Heinemann/Raintree 4. Guerman.Mikhail (2005) 《Kandinsky》,France:New Line Books 5. Hans K. Roethel (1979) .Kandinsky.New York:Hudson Hills Press,Inc。 6. Jelena Hahl-Fontaine, French Tramslation: Jeanne Etoire Michel-Francois Demetet Francois Grundbacher after original edition of Jelena Hahl-koch, 1993,《Kandinsky》, France : Marc Vokar。 7. Kandinsky (1974) .《Regards surle passe et autres texts 1912-1922》 France :Hermann。 8. Kandinsky (1989) . French Tramslation : Nicole Debrand, (Du Spirituel danslart,et dans la peinture en particulier), France: Denoel。 9. Kandinsky / Curotto, Alberto (TRN)/ Faerna, Jose Maria (EDT)/ Kandinsky,Vasily (ART)/ Faerna, Jose Maria ,1996,《Kandinsky》Abradale/Abrams 10. Messer Thomas M. (1997) 《Kandinsky》,Munich:Harry Abrams Inc 11. Suarez Daniel (TRN),2006,《Wassily Kandinsky》, France:Pub Group West 12. Taschen.Angelika (CRT), 2006,《Kandinsky》 Koln:Taschen America 13. Ulrike Becks-Malomy (1994) , Wassily Kandinsky,1866-1944:the journey to abstraction。 Koln:Taschen。 14. Wassily Kandinsky (1995) .Michael Sadleir、 Francis Goffing、 Michael Harrison And Ferdinand Ostertag.Concerning the Spiritual in Art.Mass. Halliday Lithography Corp