

康定斯基绘画中的“音响”和“伴奏”

陈征南

音乐给我们心灵带来的神秘感受和情感体验能否不仅仅只通过声音的高低变换,而是用其他的艺术方式表现出来呢?这个问题经常困扰着艺术家的心,使他们梦想着会有一种纯粹的视觉音乐出现在人们的面前。

19世纪末期的惠斯勒(1834—1903)曾经朝着这个方向探索了一段路程。他用音乐式的标题为自己的画作命名,如《灰色与金色的和谐》、《蓝色和银色的夜曲》等,以突出色调之间的和谐为主,描绘伦敦泰晤士河上黄昏中的桥梁,以及河岸边雾气笼罩下的景色,表达自然界中光影与空间的复杂变化,令人耳目一新。但第一个真正从内在情感关联的角度尝试将音乐展现在画布上的人,是康定斯基(1866—1944)。

康定斯基出生于莫斯科,早年曾学习钢琴和大提琴,这一经历为他日后在艺术世界中探索音乐与绘画之间的神秘联系奠定了基础。在康定斯基将近三十岁的时候,因受到克劳德·莫奈《干草堆》一画的启发,毅然决定改而从事绘画,并于20世纪初来到慕尼黑寻找属于自己的天地。

在一次偶然的会中,康定斯基从自己的画面上看到了一种美艳绝伦、放射出内在光芒的神秘力量,这种形和色交织在一起所构成的那种神话般的朦胧感,让康定斯基感到再现自然的物像对他的艺术创作而言是多余的。他的绘画要追求的是那种与心灵的神秘体验极为吻合的内在精神。此时的康定斯基开始对点、线、面以及颜色中所蕴含的某种有如音乐般纯粹的力量有了清晰的概念,他想强调的是这些单纯的造型语言在人们的视觉中所投射下的那种强烈的效果,他相信通过这种方式进行心灵与心灵之间的交流是完全可能、而且是极为必要的。在这个信念的鼓舞下,康定斯基在1910年创作出有如色彩的音乐般的第一批作品,如《哥萨克人》等,使他成为德国表现主义团体的领军人物,并为随后出现的抽象主义艺术开辟了道路。

康定斯基是一个神秘主义者和通神论者,他认为世界的真相潜藏在现象的背后,他要做的,就是突破这些表面的经验,使绘画自身的语言达到一个更为内在的心理层面,以便从中提升出一种与其他艺术形式

联系更为密切的图式符号,成为这个世界神秘的内在结构的象征。这些观念的确立,使他的艺术发展始终沿着寻求抽象形式和内在精神性因素的方向前进。他的目标就是用自己的绘画语言叙述被世界的形象震动的心灵,从而把世界自身的存在推入人类共同的对话中。通过一系列的作品,我们看到,康定斯基把绘画从对客观世界的片面经验中进一步解放出来,使之上升到一个更广阔、更普遍的精神领域。

康定斯基相信,对一切艺术的共同体验是心灵沟通的最好办法。因此,他特别重视绘画对戏剧和音乐的相互参照作用,使之在形式和观念领域中达到某种和谐一致的效果,进而把一切倾向于抽象性的精神从生活中引导出来,释放其中沉淀已久的力量,没有欲望,没有目的,也没有争吵,只是点、线、面的结合所产生的一种近乎戏剧性的“音响”。这也从一个侧面表明了康定斯基对绘画与音乐的认识:它们的共同本质就是探索形式与人类情感之间的某种神秘关联。不过这种关联显然不是通过观察获得的,而是通过强化个人或者集体普遍经验的方式获得的。

康定斯基宣称,每一个形体都有一个自己的内容,世界上几乎每一种形体——或者说物体,都在向人们倾诉着,他把这个内容称之为内在的“音响”;而它们在形式之间建立起的和谐,他称之为“伴奏”。他指出,抽象艺术家就是要去揭示并且学会利用这些内在的“音响”,去不断地研究形式之中的那些独特的“音响”和“伴奏”所具有的丰富表现力,也就是点、线、面以及色彩本身所传达出来的某种心理感受,还有它们之间的内在联系,从而像音乐一样,给人们带来情感上的和谐与震动。

通过自己的艺术实验,康定斯基在绘画艺术与音乐之间建立起一种纽带关系。他用一幅幅画作描绘出一首首乐曲,让人们聆听他的绘画中犹如音乐一样存在的通感和联觉。

(作者单位 湖南人文科技学院音乐系)

责任编辑 韦平