

浅析康定斯基艺术理论与艺术疗愈的联系

石俊腾, 张旭

西安工业大学设计学院, 陕西西安, 中国

【摘要】现代社会心理健康需求日益突出, 艺术疗愈成为重要心理干预方式。为挖掘抽象艺术在心理疗愈中的理论与应用价值, 本文以康定斯基艺术理论为对象, 采用文献研究与理论对比法, 系统分析其“内在需要”“内在声音”及通感理论与艺术疗愈的内在关联。结果表明, 康定斯基强调的自由表达、非言语情感传递与多感官体验, 和艺术疗愈核心原则高度契合。研究证实抽象艺术可有效服务于心理疏导与精神修复, 结论为艺术疗愈实践提供了扎实理论支撑与创新路径。

【关键词】康定斯基; 艺术疗愈; 抽象艺术; 内在需要; 内在声音; 通感

1. 引言

二十世纪初, 现代艺术的发展步入了一个剧烈变革的时期。艺术的使命不再局限于模仿自然或叙述故事, 而是转向了对内在世界、精神性与纯粹形式的探索。在这场变革中, 瓦西里·康定斯基无疑是一位旗手。他于1911年撰写的《论艺术中的精神》被视为抽象艺术的宣言书, 其中宣告了艺术应从物质主义的重压下解放出来, 转向服务于精神生活。几乎在同一时期, 心理学领域也在发生深刻变化, 西格蒙德·弗洛伊德的精神分析学揭示了潜意识世界的广阔图景, 为理解人类非理性的情感与行为提供了钥匙。艺术与心理学, 这两条看似平行的线索, 最终在“艺术疗愈”这一交叉领域交汇。艺术疗愈认可艺术创作过程本身的治疗价值, 认为通过非言语的、象征性的表达, 个体可以触及被压抑的情感, 整合内心冲突, 并获得心灵的慰藉与成长。尽管康定斯基并未直接提出“艺术疗愈”的概念, 但他的艺术理论体系却充满了对艺术与精神健康之间关系的深邃洞察。他的工作, 本质上是在探寻色彩与形式如何直接作用于人的灵魂。本文将深入研究康定斯基的艺术理论与艺术疗愈之间的联系, 康定斯基的理论提前勾勒出了艺术疗愈的许多核心原则, 他的画布不仅是形式的实验场, 更是一个可供现代人安放焦虑、寻求共鸣与实现自我疗愈的精神空间。

2. 康定斯基艺术理论内容

要理解康定斯基理论与艺术疗愈的关联, 首先必须深入理解其理论核心, 主要分为“内在需要”原则、“内在声音”原则、通感原则。

2.1 “内在需要”原则

艺术创作的终极动力, 康定斯基艺术哲学的基石是“内在需要”原则。他认为, 真正的艺术作品源于艺术家灵魂深处一种不可抗拒的、表达内在情感的冲动。这种“内在需要”是自主和自发的, 它超越了技巧、风格和具象主题的束缚。康定斯基非常重视艺术的“内在需要”, 强调在心灵作用下, 色彩不仅是传递视觉上的感观, 也能唤起其他的感受[1]。形式与色彩的选择, 不应服务于描绘外部世界, 而必须完全服从于这种内在的、精神性的需求。康定斯基将绘画分为物质和精神两种形式, 物质性的绘画客观描绘肉眼所见的现实, 而精神性的绘画以引起心理共鸣为目的[2]。同时, 艺术作品的构成包含外在与内在两大核心要素, 其中内在因素指的是创作者自身的主观精神世界, 它并非流于表面、未经过内化的“浅层内在”, 而是被创作者赋予自我目的性的内在精神内核, 与之相对, 外在因素则具体体现为艺术作品所呈现的各类艺术表现形式, 在摆脱自然物质形态束缚的无主题抽象绘画中, 创作者的内在主观精神得以充分显现——这种绘画形式打破了“追求外表形似”的桎梏, 无需被具象再现的要求所限制, 而在康定斯基的艺术理论中, 内在因素对于外在因素具有决定性的制约作用, 即画家创作当下的情感状态与创作冲动, 直接决定了艺术作品外在表现形式的呈现方式, 在他的美学理论体系与创作实践中, 艺术表现的具体内容本身并不具备核心价值, 其意义仅在于精准传达艺术家最本真的内心感受, 唯有通过传递自身的内在情感, 艺术家才能向受众传递对真正精神现实

的理解与认知,因此,他认为艺术家的创作活动应以触碰人类灵魂、引发精神共鸣为根本前提。康定斯基所提出的“内在需要”,在一定意义上可解读为创作者的内心创作冲动与情感诉求。这一概念被视为康定斯基在其著作《论艺术中的精神》中,对艺术本质展开普遍性反思的核心主导思想。在他的艺术认知的体系中,“内在需要”是唯一恒定不变的艺术准则。

2.2 “内在声音”

“内在声音”用于纯绘画的专门术语,特指“运动”、“张力”以及类似的状态。在其绘画理论中,他展开了对点、线、面、颜色各自独立表现价值的研究和分析,并建立了独特的艺术理论观点[3]。认为每种颜色都具有独特的“声音”和情感特质,色彩不再是对现实物体颜色的模仿,而是被赋予了独立的情感和意义,线条也不再是勾勒物体轮廓的工具,而是成了表达情感和节奏的重要元素[4]。黄色是温暖、刺激乃至躁动的,如同喇叭的声响;蓝色是深邃、宁静而趋向无限的,如同大提琴或管风琴;绿色是平静、满足的,代表中产阶级的安逸;红色则充满力量与激情。这些色彩属性并非约定俗成,而是他认为的普遍心理效应。形式是色彩发挥作用的载体。点、线、面等基本元素各有其性格。点的静止、线的张力,其中水平线代表平静,垂直线代表昂扬,对角线代表动态以及面的包容等等,它们与色彩结合,构成了视觉的“交响乐”。这就是说以往的写实绘画中的绘画语言是通过具体的形象来表达的,而抽象绘画就完全不同,它可以运用绘画元素的内在因素表达画面,绘画的语言转变成了符号,而符号被赋予了应有的内涵,靠着符号的象征性和视觉印象组成真正的艺术作品。

2.3 通感理论: 综合艺术

“通感”现象是在描述客观物象时使用人体不同官能之间的互动性与互通性,将特定的感官感受诉诸其他感官,由此而产生的全新体验[5]。康定斯基拥有强烈的通感能力,即一种感觉通道的刺激会引起另一种感觉通道的感受。他能“听见”颜色,“看见”声音。他致力于创作一种“整体艺术品”,能够同时调动观众的视觉、听觉甚至其他感官,从而达到一种全面的、震撼性的精神体验。他的许多作品,如《构图》系列,其标题直接借用于音乐领域,旨在实现“绘画的音乐

性”。康定斯基的绘画被称作“视觉音乐”“以音乐手段作画”,核心在于他力图借助绘画的表现形式,传递出音乐所带来的独特审美体验。他多次强调,音乐是艺术的最优表现形式,绘画应当借鉴音乐的非具象性特征与韵律感表达,还曾提出色彩应具备“芳香四溢”的感染力。在他的认知中,音乐与绘画在构成元素上存在相似性,这使得二者具有一定的互通性,他将“精神”比作“钢琴”,把“画家”喻为在人们精神世界中弹奏的“手”,形象地揭示了艺术与精神之间的内在关联。此外,在其抽象绘画理论体系中,康定斯基也运用音乐领域的联觉概念,来阐释自身对色彩的认知与理解。

基于通感理论,康定斯基提出了“未来艺术”这一理论模型,其本质便是“综合艺术”。在这种艺术形态中,各类艺术表现手段可实现自由融合与联合;若采用不同的艺术手段来表达同一种情感,那么附着于该情感之上的艺术特质将会更为丰富,其表现力远非单一艺术手段所能比拟。这种通过融合多种艺术手段与艺术元素来传递情感的艺术形式,便是“综合艺术”,它也正因整合了多元艺术资源,而具备了无限的表现张力。

3. 艺术疗愈

3.1 艺术疗愈概念

艺术疗愈作为一种独特的治疗方式,起源于心理学与艺术学的交叉融合,其核心在于将艺术创造活动与心理干预手段进行有机结合,实现了两种学科资源的互补共生。该治疗方式以缓解个体身心疾病及心理困扰为核心目标,这一目标的达成主要依托于艺术作品的创作过程本身。艺术疗愈的适用范围覆盖各个年龄阶段的人群,个体可通过创造性的艺术表达,释放内心潜藏的感受与情绪状态,进而深化对自身存在问题的认知与理解,为探寻更具针对性的解决方案奠定基础。与此同时,个体的自我意识会得到显著提升,自我认知能力也会同步增强,最终对个人的成长与发展产生积极的推动作用。

艺术疗愈作为一种心理治疗方法,它运用艺术创作(如绘画、雕塑、手工制作等)和艺术欣赏的过程,帮助个体处理情感问题、提升自我认知、缓解心理压力以及促进心理成长与康复。从广义上来说,当艺术活动用于心理建设领域时,各种以开发创造性为目标的活动,如音乐、诗歌、舞蹈、戏剧、绘画、读书、雕塑、陶艺、颂钵、连接自然、

交互媒体等，都可以作为艺术疗愈的手段。从狭义的角度，艺术治疗指以绘画艺术为主的视觉艺术形式在心理治疗领域中充当介质时的作用过程[6]。

3.2 艺术疗愈的发展

艺术疗愈的历史可以追溯到远古时期，在人类文明的发展进程中，艺术一直与人类的精神生活紧密相连，发挥着某种程度上的心理慰藉作用。然而，作为一种系统的心理治疗方法，艺术疗愈的兴起始于20世纪初。随着心理学的发展，尤其是精神分析学派的兴起，人们开始关注艺术创作与个体潜意识之间的联系。20世纪40年代至50年代，艺术疗愈逐渐发展成为一个独立的专业领域，许多艺术家和心理学家开始探索如何将艺术应用于心理治疗实践中。此后，艺术疗愈在全球范围内得到了广泛的应用和发展，其治疗方法和理论体系也不断丰富和完善[7]。

4. 康定斯基艺术理论与艺术疗愈

尽管康定斯基并未直接提出“艺术疗愈”的概念，但他的艺术理论体系却充满了对艺术与精神健康之间关系的深邃洞察。

4.1 内在需要原则与艺术疗愈

康定斯基的内在需要原则与艺术疗愈的核心“自我表达”高度一致。在疗愈情境中，鼓励个体摒弃“画得像不像”的外部标准，转而倾听内心的声音，忠实于自身的情感体验进行创作。这个过程本身就是在尊重和验证个体的“内在需要”，其价值不在于产出的作品是否美观，而在于创作行为是否真诚地表达了自我。康定斯基的理论为此提供了强大的美学辩护：艺术的合法性源于内在真实，而非外在模仿。正如他在《论艺术的精神》中所言：“真正美的艺术是由内在需求产生的，它源自灵魂，而非对现实的模仿[8]。”

4.2 内在声音与艺术疗愈

内在声音这一原则为艺术疗愈中的非言语沟通提供了详尽的“词典”。当来访者无法或用语言难以表达复杂、混乱的情绪时，他们可以通过选择颜色（如用沉重的深蓝表达忧郁，用尖锐的红色表达愤怒）和塑造形式（用混乱的线条表达焦虑，用稳定的大色块表达安全感）来外化内心状态。治疗师可以通过解读这些视觉元素，理解来访者的情感世界。正如伯尼·西格尔，在他的治疗中，常常让病人绘制一些关于自己癌症的看法，以及任何他们想表达的。他用绘画让患者大胆、放心地表达自己本来不会和别人谈论的

情绪和感受[9]。康定斯基的绘画理论和风格，实质上是在编制一部“视觉情感语言”的字典。

4.3 通感与艺术疗愈

康定斯基所提出的通感理论，核心在于揭示不同感官之间的交互性与互通性，强调艺术体验可突破单一视觉维度，实现跨感官的精神共鸣，这一理念为艺术疗愈提供了重要的理论依据。在艺术疗愈实践中，可依托通感机制构建多感官整合的干预路径，将视觉艺术与音乐、肢体律动、声音体验等形式有机结合，以跨媒介表达激活个体的综合感知能力。这种多感官协同的创作模式，能够更加系统且深入地唤醒个体的情感知觉，完善身心联结，提升内在体验的完整性与连贯性。面对创伤后应激、情绪压抑或言语表达障碍的群体，基于通感的整合式艺术体验可有效规避语言防御机制，以非强制性、非批判性的方式直达潜意识层面，释放被压抑的情感与记忆，推动内心冲突的整合与心理结构的修复，最终实现稳定、长效的疗愈效能。

4.4 抽象艺术与艺术疗愈

在通过不同表达形式实现自我表达的过程中，具象、表现与抽象三类形式呈现出明显的层次差异，且分别对应大脑不同的意识活动区域。其中，具象表达以具体符号为载体，其创作与感知更贴近大脑的意识层面，能够直接传递清晰、可辨的信息；抽象表达则摆脱了符号性的束缚，通过非具象的视觉语言唤起个体更深层的内在资源，其作用维度更趋近于大脑的潜意识区域；而表现表达则介于两者之间，既保留一定的可感知元素，又蕴含着对内在情感与体验的投射，形成了从意识向潜意识过渡的中间形态[10]。

作为“抽象主义之父”，康定斯基的理论核心始终指向人的“内在真实”，强调艺术应超越外在表象，直抵个体精神世界的本质；而绘画艺术疗愈的核心目标，同样在于激活人深度的内在资源，通过艺术创作与表达实现心理层面的梳理、疗愈与成长。二者在“关注内在”这一核心诉求上的高度契合，由此可见，抽象艺术可以成为艺术界与心理学界沟通的一座桥梁。这一桥梁作用的实现，不仅能推动抽象艺术突破传统艺术领域的边界，拓展其在心理疗愈、精神关怀等领域的应用场景，更能深化艺术的功能与意义，让艺术不再局限于审美欣赏，而是回归人的本质需求，通过与内在世界的对话，为

更多人提供精神支持与成长助力，最终实现“艺术向人回归”的核心价值。

5. 总结

瓦西里·康定斯基的艺术理论与艺术疗愈有着紧密的联系，他们最核心的功能都是沟通灵魂与抚慰心灵。康定斯基的“内在需要”的宣言，赋予了每个人进行真诚自我艺术表达的权利与勇气，这正是艺术疗愈的起点。他内在声音中色彩与形式心理效应的剖析，为理解和解读非言语表达提供了丰富的框架和词汇。他的通感理念，则启示我们用整合的、多感官的方式去触碰人类经验的深处。在当代这个充满压力与焦虑的时代，人们比以往任何时候都更需要一种超越语言、直抵内心的表达与沟通方式。康定斯基所开创的抽象艺术之路，恰恰为我们提供了这样一条路径。绘画将不只是为了描绘世界的样子，而是为了倾听内心的声音，在色彩与形式的交响中，找到属于自己的节奏与和谐，从而实现自我的疗愈与精神的升华。

参考文献

- [1] 彭倩.浅谈对康定斯基《论艺术的精神》的认知[J].戏剧之家, 2018, (24): 154.
- [2] 马威.瓦西里·康定斯基艺术思想研究[D].华中师范大学硕士学位论文, 2020.
- [3] 刘燕.康定斯基抽象绘画理论研究[D].山东大学硕士学位论文, 2006.
- [4] 任煦羲.感官联觉与文化共鸣——康定斯基作品的艺术联觉创作技法研究[J].美与时代(中), 2025, (03): 78-80.2025.03.022.
- [5] 崔之进, 李晓伟.康定斯基抽象艺术理论研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版), 2020, 22 (02): 138-145.2020.02.014.
- [6] 黄毕昀.艺术疗愈原理与科技的结合在新能源汽车智能座舱中的应用与潜在价值[J].时代汽车, 2025, (17): 102-104.2025-17-056.
- [7] 白璐, 白杨.VR技术在艺术疗愈中的应用[J].丝网印刷, 2025, (14): 132-134.2025.14.038.
- [8] 胡师瑞.论康定斯基对艺术的定义及其艺术观念[J].名家名作, 2025, (36): 61-64.
- [9] 马蓉.基于艺术疗愈理论的治愈系插画设计研究[D].湖北大学硕士学位论文, 2024.
- [10] 香荏聪.抽象艺术新视角: 抽象艺术的心理疗愈功能探究[D].中央美术学院博士学位论文, 2021