

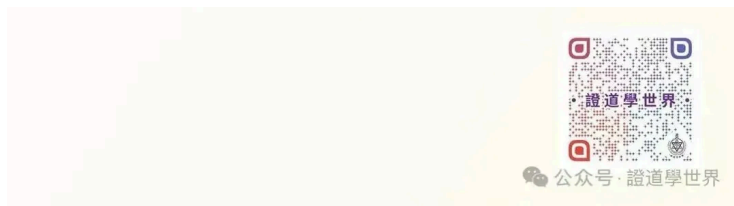
灵性的觉醒 | 证道学与现代艺术的精神革命 (二) 多元化的艺术启迪

Original 周宇Joeyl 秘苑玫瑰 2026年3月26日 04:33

证道学世界

本文以在线讲座的形式与「证道学世界」公众号合作推出，欢迎关注该公众号以查找三次讲座的视频，并了解更多相关资讯。

在线版 系列讲座

第一部分：证道学的革命与叛逆精神

- 世纪之交的自动性绘画
- 证道学学会横空出世
- 证道学的视觉图像革命

第二部分：抽象艺术先驱

- 康定斯基：将精神性理论化的先驱
- 蒙德里安：从信仰到视觉语言的转化
- 阿夫·克林特：被遗忘的抽象艺术先驱
- 精神性如何催生抽象语言

第三部分：多元化的证道学艺术实践

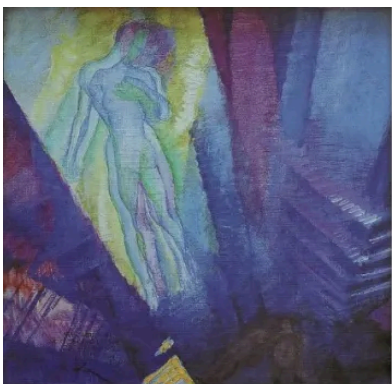
- 证道学与欧洲早期先锋艺术
- 人智学艺术观：从歌德到灵性色彩学
- 心理形态：超意识的艺术探索
- 美国西部的超验绘画团体
- 博伊斯：从人智学到社会雕塑

第四部分：水瓶座时代的新兴理念

- 证道学倡导的东西方精神交流
- 瓠海：美国西岸的灵性艺术据点
- 新时代运动的灵性浪潮

第五部分：二十一世纪的重新发现

- 从边缘到中心
- 新千年的浪潮
- 当代神秘主义的拥抱：新的灵性艺术实践
- 灵性作为现代性的另一面

1909
DREAM
梦

库布卡

1911
DISKS OF NEWTON
牛顿色盘

1913
RHYTHMS
节奏

第三部分

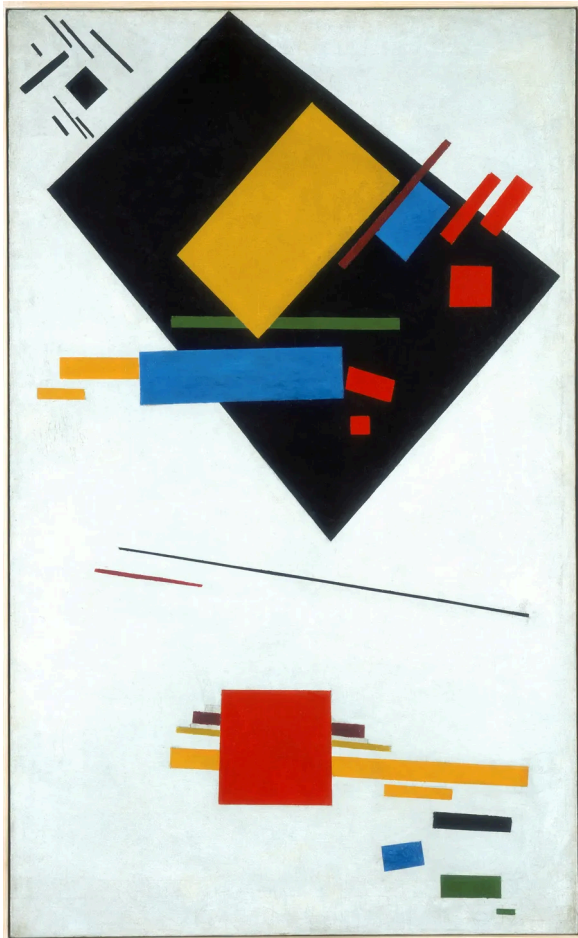
► 多元化的证道学艺术实践

3.1 多种声音：证道学与欧洲早期先锋艺术

每到一个国家，证道学都把影响带到那里，并且启发了多元化的艺术家，他们以不同方式将精神追求转化为艺术实践。他们试图表达不可见的感性和智性世界，包括用通感的方式融入音乐元素。比如捷克画家弗兰蒂塞克·库普卡（František Kupka），他将自己的绘画称为「色彩交响曲」，通过线条和色彩的和谐探索内心状态的表达。他在布拉格曾是一个「职业灵媒」，后来接触到证道学和佛教影响，阅读利比德的著作。他的作品《梦》探索第四维度概念，将科学、音乐与灵性结合，后来他的作品风格更加抽象，例如《牛顿色盘》和《节奏》融合了证道学色彩理论和科学理论。

俄罗斯的卡西米尔·马列维奇（Kazimir Malevich）是至上主义（Suprematism）的创始人，受证道学和乌斯宾斯基关于第四维度、神秘几何的影响，他从1913年开始发展这个抽象艺术运动，强调使用基本的几何形状和一些简单纯粹的色彩。在他创作的「黑色」阶段，马列维奇的大多数绘

画以白色背景上的黑色形状为特征。他1915年的《黑方块》被视为代表作，展现精神超越物质形式的极致追求，也是抽象艺术发展的里程碑。马列维奇明确阐述说：「在至上主义中，我理解的是纯粹感觉在创造性艺术中的首要地位。对于至上主义者而言，客观世界的视觉现象本身是无意义的，重要的是感觉本身。」

在他的「彩色」阶段，马列维奇表达了「动态的至上主义」，实验不同的形状和色彩关系，挑战人们对画面和谐的既有观念，创造出更强的运动感和能量感。绘画中的几何形式悬浮在白色背景

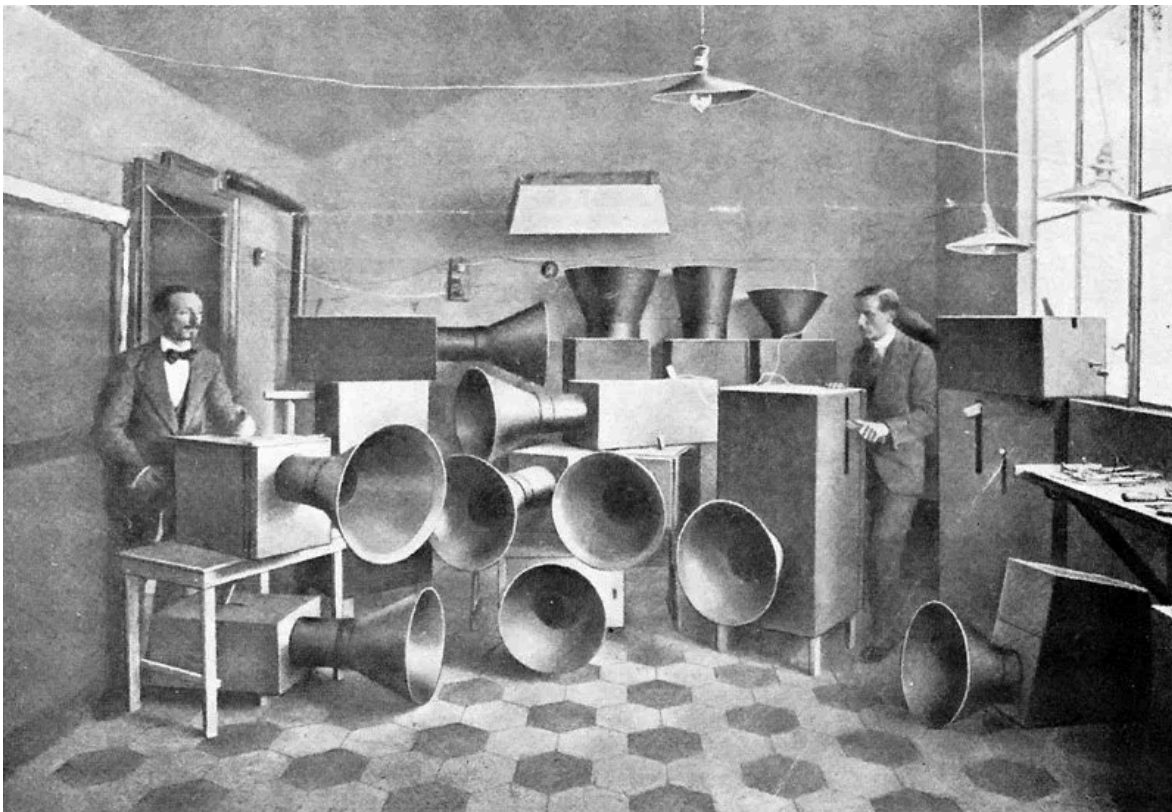
上，暗示着抽象物体在空间中漂浮，马列维奇将这个白色背景与宇宙的无限和意识的空性联系起来。

作为至上主义理论奠基人的乌斯宾斯基 (P. D. Ouspensky)，是一个俄罗斯神秘主义者，一直对第四维度着迷，将高维度与灵性意识和宇宙真理联系起来。在阅读了布拉瓦茨基等人的著作后，他加入了圣彼得堡的证道学学会。然而，乌斯宾斯基对证道学感到不满，不久就离开了学会，但他承认证道学为他打开了通向神秘主义和高维度研究的大门。

意大利未来主义 (Futurism) 艺术家路易吉·鲁索洛 (Luigi Russolo) 对证道学有浓厚兴趣，特别是探索关于思想、能量、振动与形式之间对应关系。他通过色彩和形式将声音、气味、触觉等非视觉感官体验视觉化，试图创造一种「通感艺术」。鲁索洛要求我们关注听觉和视觉之间的界限，探索音乐和绘画之间的共性。《音乐》是鲁索洛最著名的大型油画作品，他对通感和神秘学的兴趣在这幅画中表现得最为明显。画中的音乐首先是震耳欲聋的噪音混沌，其次是一个「噪音螺旋」，它将这种混沌综合成一条曲折绵延的蓝色条带。因此，这已经是一种噪音艺术，是对宇宙中所有互补声学振动的主观综合，按照未来主义的动态美学叠加而成。

Luigi Russolo, *Music*, 1911

作为音乐革命的先驱，鲁索洛被公认为系统性地提出噪音美学的第一人。但他创造力的真正源泉却深藏在一个常被忽视的维度之中，就是证道学与神秘主义的探索。他在宣言书《噪音的艺术》（L'arte dei Rumori）当中说，古代生活充满寂静，直到十九世纪机器的发明，噪音才真正诞生，因此在噪音的背后有着未来工业时代的讯息。他也认为，音乐应不再局限于和谐的旋律，而应包括生活中一切嘈杂的声音。他设计并制造了一系列「噪音机」（Intonarumori），使用机械装置制造了各种不和谐的噪声，作为实现更高精神意识状态的实验。

这些多元化的艺术实践表明，证道学对现代艺术的影响不是单一模式的，而是为不同文化背景、不同艺术风格的艺术家提供了共同的灵性框架。然而，这种影响并非一成不变，证道学内部的分歧最终导致了新的灵性艺术路径的诞生。

Goetheanum歌德馆

3.2 人智学艺术观：从歌德到灵性色彩学

1891年布拉瓦茨基去世后，贝森特成为证道学界的主要领导人物之一，并在1907年成为证道学学会主席。此时学会的总部已经搬到了印度的阿迪亚尔（Adyar）。出于对人类灵性进化的热忱乐观，她和利比德一直认为，在新世纪将出现一个即将带领人类的「世界导师」。

1909年，他们在印度发现了一个少年吉杜·克里希那穆提（Jiddu Krishnamurti），认定他就是世界导师的最佳化身，并把克里希那穆提和他的弟弟收养在了证道学学会，并为他的未来使命进行了认真的准备，包括为他专门创立了「东方之星」（Order of the Star in the East）组织，很快拥有了许多追随者。但是，这件事引起了欧洲证道学界、尤其是德语区的普遍反对，在几年之后，德国证道学学会的负责人鲁道夫·施泰纳最终带领他们从证道学分裂出去，创立了人智学学会。人智学最大的区别是强调西方灵性道路，保留了证道学的某些核心观念（如业力、轮回、灵性层级），但在神学立场、文化取向根本性地转向了基督教神秘主义的解释。

人智学以自己的方式影响了艺术：人智学强调「落地」，将灵性认知转化为具体的社会实践和艺术形式。施泰纳设计建造了歌德馆（Goetheanum）作为人智学的灵性科学中心，位于瑞士的多纳赫，是他在1908年至1925年间设计的十七座建筑之一。在他看来，这座建筑本身就是「艺术即精神实践」理念的具体化。跟视觉艺术相比，证道学和人智学并没有创造一种容易复制的视觉风格，而是改变了我们理解空间的方式：建筑不再只是一种容器，它成为一种活的存在，一种会影响人意识状态的结构。

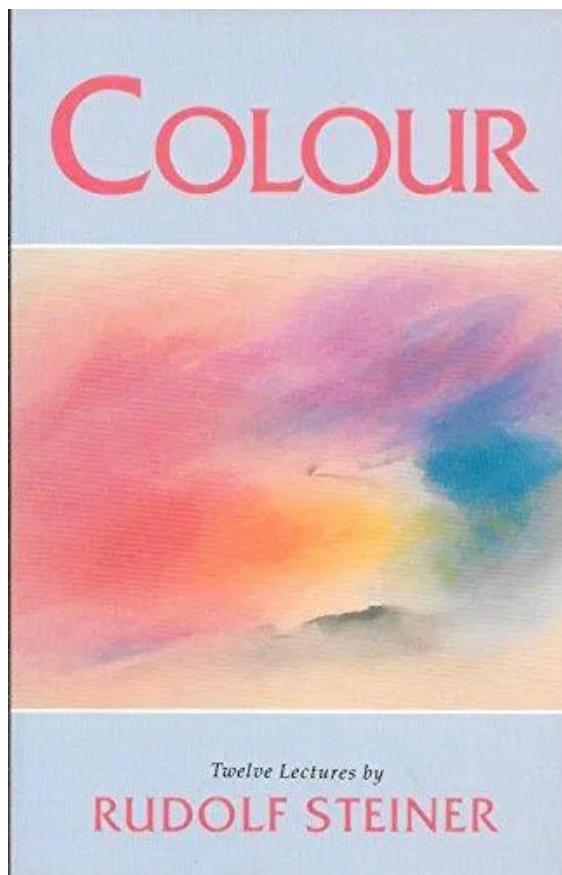
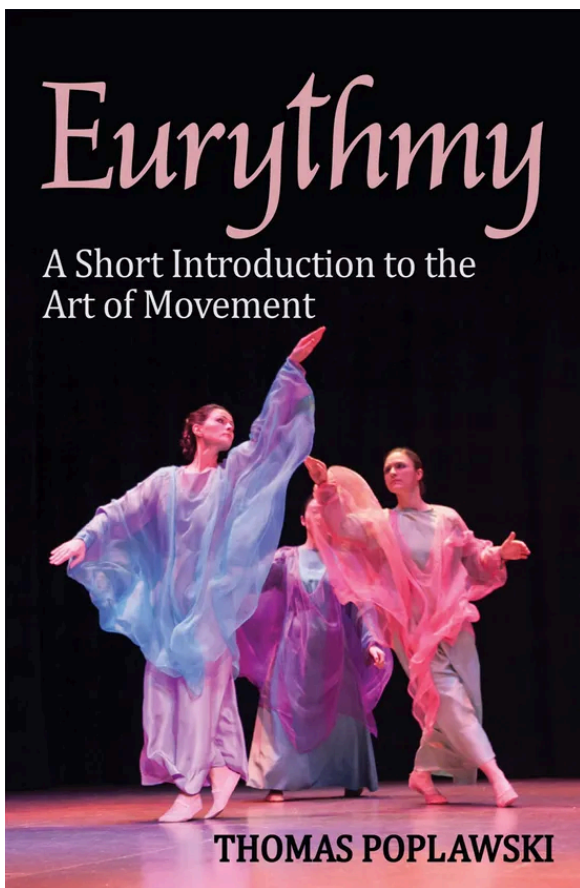

在这个时期，施泰纳还涉及其他艺术媒介，包括跟他的妻子玛丽·西弗斯（Marie von Sivers）一起发展了优律司美（Eurythmy，律动舞）艺术，其形式是一种有韵律设计的舞蹈和发声。施泰纳强调，优律司美本质上不是舞蹈，而是运动中的歌唱，这种运动可以由单个表演者或多人共同完

成。玛丽的专业背景非常扎实，她受过系统的戏剧与朗诵训练，在20世纪初的欧洲艺术圈非常活跃。她熟悉舞台结构、身体表达、节奏与声音的关系，如果优律司美看起来像舞蹈，那是因为她正在做的，本来就是让「语言」成为一种身体性的艺术。

对于施泰纳来说，他的整个精神、科学、艺术世界观都奠基于歌德。对施泰纳而言，歌德不仅是伟大的文学家，更是一位以现象学方法探索自然奥秘的灵性科学家。歌德反对牛顿将颜色视为纯粹光学事件，而强调其心理体验层面，歌德颜色理论的主要原则之一：颜色是特别的阴影，是光与暗相互作用的结果。比如黄色因为接近光明而带来欢快情绪，蓝色则因其中蕴含的黑暗而给人冷感。

施泰纳进一步认为，颜色是作为灵魂体验、内在体验。他认为色彩不仅是一种物理现象，而是「鲜活的有机体」，它拥有自身的生命和存在，与人类灵魂紧密相连。在《颜色》一书中，施泰纳展示了颜色如何影响我们的身心。施泰纳将艺术视为「进入灵性世界的途径」，这是人智学艺术观的核心。与《思想形状》相比，两者都试图将灵性体验视觉化，都为色彩赋予精神意义。

施泰纳提出了一个核心问题：「形式如何从色彩中产生？」他认为，绘画中的形式应该从色彩自身的互动和运动中有机地涌现出来，而不是先勾勒轮廓再填充色彩。为此，施泰纳为画家们创作了专门的「训练草图」（Training Sketches），帮助他们探索色彩如何塑造形体。他的追随者认真揣摩草图。比如德国的杰拉德·瓦格纳（Gerard Wagner），长达70余年的艺术生涯，完全投入对施泰纳艺术观的深入探索。他写道：「任何试图踏上这条道路的人，都可以确信，如果充分

领会和体验施泰纳的指引，就能掌握色彩的创造性形态力量，并在这个生命元素中进行创作。」瓦格纳创作了关于施泰纳「人类精神形式」的七幅母题素描研究，并且在三十年间创作了4000多幅习作，构成了20世纪人智学艺术实践最重要的遗产之一。

Sunrise

Sunset

Shining Moon

Nine Training Sketches of Nature Moods for Painters by Rudolf Steiner

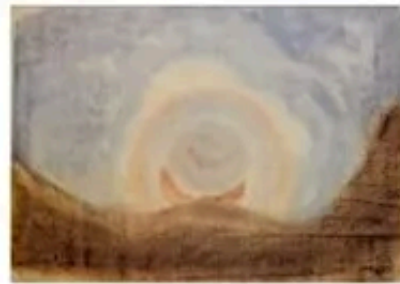
Blossoming Trees

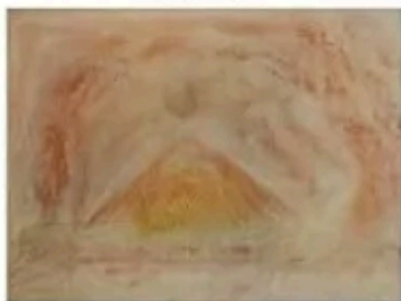
Summer Trees

Moonrise

Moonset

Sunrise II

Sunset II

3.3 心理形态：超意识的艺术探索

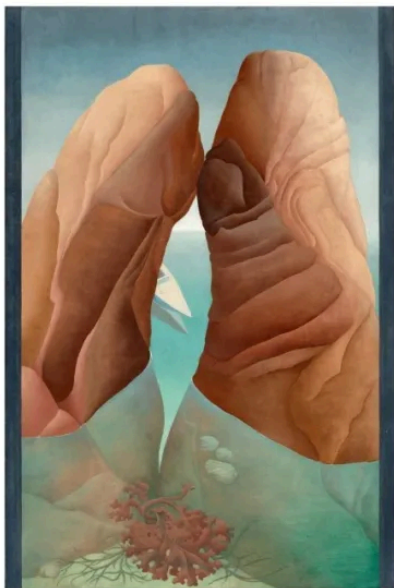
1928年的英国伦敦，年仅22岁的艺术生伊赛尔·科尔昆 (Ithell Colquhoun) 加入了一个叫「探索学会」 (Quest Society) 的神秘学组织，这个组织致力于通过神秘传统综合宗教、哲学和科学，而创立者曾经是布拉瓦茨基的秘书。科尔昆出生于英属印度，幼年移居英国，并在伦敦斯莱德美术学院学习。她自青少年时期便开始研习神秘学，涉猎既广又深，涵盖证道学、炼金术、魔法、玫瑰十字会、卡巴拉、诺斯替主义、塔罗、占星术、基督教神秘主义、凯尔特传说，以及印度教和佛教密宗传统。除了探索学会，她还先后加入过赫尔墨斯金色黎明教团 (Hermetic Order of the Golden Dawn) 等组织，她的著作《智慧之剑》 (The Sword of Wisdom) 至今仍是金色黎明研究的权威历史文献。这些实践也深刻地塑造了她的艺术语言：她的绘画充满炼金术象征、塔罗意象和神秘几何。

科尔昆1930年代在巴黎接触到超现实主义，并加入了这个艺术团体。以布列东为代表的主流超现实主义，受弗洛伊德精神分析学的深刻影响，其关注焦点是「无意识」 (unconscious)，被压抑的欲望、梦境、本能冲动。他们实践自动写作与自动绘画，目的是去除理性控制，让无意识的原始材料涌现，实现心理学意义上的解放。

但是科尔昆的追求则指向完全不同的维度。她更希望关注的是「超意识」 (superconscious)，也就是证道学关注的灵性层面，自动技法对她而言不仅是接触无意识，更是与更高的灵性维度、宇宙智慧、神秘知识进行沟通的通道，这是一个向上提升的过程，连接超个人的、超越性的精神实在，目标是灵性的开悟，而非纯粹的心理无意识释放。

Ithell Colquhoun, *The Dance of the Nine Opals*, 1934

1938
SCYLLA

1946
GORGON

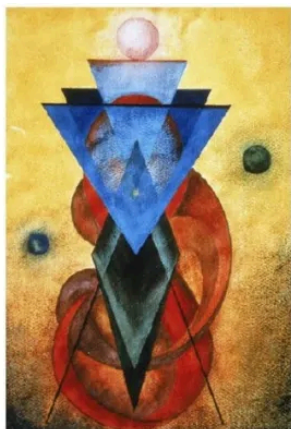
科尔昆的《斯库拉》（Scylla）将海湾描绘成两条腿的形态，探索身体与风景的类比关系；《戈耳工》（Gorgon）延续了这种融合主题，反映她对转化的持续关注，这既是炼金术的核心概念，也是证道学的根本教义。作为对超现实主义的拓展，科尔昆认为，偶然性本身是神圣的语言，自动绘画的偶然形态，可以揭示未来或超越性的知识。她所追求的目标，是让自我暂时让

位，使更高的灵性力量、宇宙智慧、或集体无意识的原型，可以通过艺术家的手显现。她发展出「心理形态」(psychomorphologies) 这种自动绘画技法，通过让颜料在画布上自然流动形成的形态，不仅捕捉潜意识，更捕捉「心灵空间」这个超越个人心理的宇宙维度。1977年，她还创作了自己的「色彩塔罗牌」，用抽象的珐琅颜料池取代传统图像，试图将塔罗的力量还原为纯粹的色彩能量。

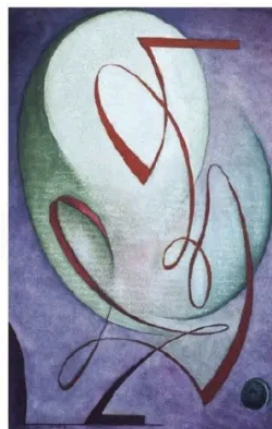
在「超意识」创意上的分歧，最终导致她在1940年被英国超现实主义团体开除。同时被驱逐的还有其他几位女性艺术家，包括心理医生出身的格蕾丝·佩尔索普(Grace Pailthorpe)，她是艺术疗愈的早期倡导者。这场驱逐事件揭示了一个深刻的悖论：即使在前卫运动中，真正的灵性探索也是禁忌；女性艺术家的神秘学实践更容易被贬低为迷信或业余，而男性艺术家的同样探索却被视为哲学思考。在布列东的框架中，女性往往是「神秘的他者」，是男性艺术家的缪斯和欲望对象，是被观看、被表现的客体。而在科尔昆的作品中，女性是神圣的主体，是女神、女祭司，拥有自主的灵性力量和创造力，构成了一种早期的「深奥女性主义」(Esoteric Feminism)。

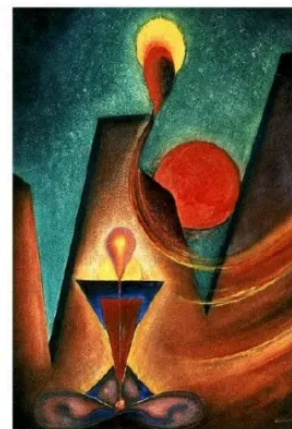
色彩塔罗牌

1947
CREATIVE MAN

1949
ANTIPHONY

1946
MEDITATION ON POWER

丹恩·鲁迪亚

3.4 美国西部的超验绘画团体

在美国，作曲家、画家丹恩·鲁迪亚（Dane Rudhyar）于1920年在加州加入了证道学学会，并逐渐成为核心人物之一。鲁迪亚更出名的身份，是他乃是现代超个人占星学的先驱。在他看来，艺术家不只是创造者，是宇宙灵性力量的传导者和唤起者。鲁迪亚在自传中写道：「如果我能够继续我的音乐活动，如果我的作品能够得到演出，我很可能不会开始绘画。但我很快认识到，在这一新的创造性活动背后有命运的双重目的……我必须以两种根本不同的方式体验艺术创造力……音乐在时间序列层面运作，即主观心理维度；而绘画则是在空间中客观实现的形式和符号的表达。」

鲁迪亚信奉的是一种「超现代主义」（Ultra-Modernism）的哲学，旨在提升人类意识，走向一种未来主义的、宇宙的超人类主义。在这个思想的指引下，1938年，他与一些艺术家出于对抽象艺术和非客观艺术的共同兴趣，在美国的新墨西哥州的圣达菲成立了「超验绘画团体」（Transcendental Painting Group，简称TPG），鲁迪亚在制定该团体的理论基础方面发挥了关键作用，并参与撰写了宣言。超验绘画团体虽然只存在了短短几年（1938-1942），但其影响深远，代表了美国现代主义艺术中精神性探索的重要篇章。

超验绘画团体的宣言，宣称他们的目的是「通过空间、色彩、光线和设计的新概念，将绘画带到超越物理世界的外表，进入理想主义和精神性的想象领域。」他们关注各种非具象绘画的发展和呈现，摒弃宗教、政治、时尚和商业主义等概念，转而促进崇高感，与灵性领域连接，通过艺术为人类提供灵性慰藉和超越之路。超验绘画团体的作品，结合几何抽象与有机形式、丰富的色彩运用，创造出既理性又神秘的视觉效果。许多作品注重音乐性的视觉表达，试图将音乐的节奏、和声转化为视觉形式，创造联觉体验。

冬天
WINTER 1933

生日
BIRTHDAY 1943

艾格尼丝·佩尔顿

轨道
ORBITS 1934

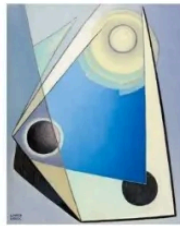
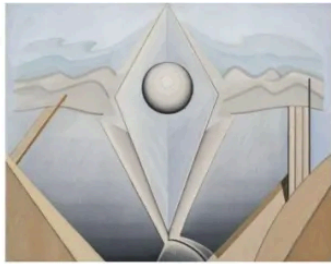

挑战
CHALLENGE 1933

艾格尼丝·佩尔顿 (Agnes Pelton) 是团体的一个佼佼者，她在1920年代就对布拉瓦茨基的著作和证道学思想产生兴趣。她认为自然的每个部分都象征着世界更广泛的相互联系。她的作品特点是将具象元素与抽象形式巧妙结合，创造出充满神秘光芒的灵性景观。佩尔顿的代表作《生日》(Birthday) 描绘了沙漠天空和景观的幻觉般光环，另一件重要作品《冬天》(Winter) 是一幅光芒四射、充满活力的绘画。佩尔顿的作品是对自然的诗意颂扬，探索了赋予物质世界活力的生命力。她对创造、成长和光辉等主题充满兴趣，并将她钟爱的事物转化为充满生命力、美轮美奂且引人深思的图像，从闪耀的星辰到绽放的花朵。她认为，某些具象元素可以帮助人们走上内在觉知的道路。

超验主义画家团体的创始成员，还包括来自加拿大「七人画派」(Group of Seven) 的劳伦·哈里斯 (Lawren Harris)，他也对证道学和瑜伽有浓厚兴趣，他的风景画试图捕捉自然背后的灵性力量，将加拿大荒野描绘为灵性启示的场所。哈里斯19岁前往柏林学习，期间对哲学和东方思想

产生了兴趣，并接触到证道学。这次邂逅成为他一生艺术与精神追求的起点，将传达灵性优越性视为自己的使命，并加入了证道学学会。他对证道学的信仰达到了为专刊撰稿、在大会上宣读论文、在电台做相关讲座的程度。在艺术上，他彻底颠覆自己标志性的艺术风格，热情地拥抱了抽象绘画。哈里斯的作品系列《抽象绘画》展现了几何形式与宇宙和谐的完美融合，使用简化的几何形式、纯净的色彩和精神性的追求。哈里斯将绘画作为自己追求神圣的工具，使他将绘画不是视为插图、象征或证道学的再现，而是作为一种灵性实践，从描绘自然中的灵性到直接表达灵性本身。

劳伦·哈里斯

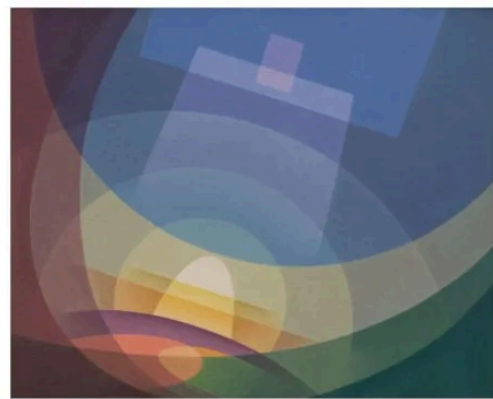

THE EARTH, THE SUN AND THE MOON

ABSTRACT PAINTINGS

1936
CREATIVE FORCES
EMIL BISTRAM

1939
COSMIC THEME
RAYMOND JONSON

超验团体的创始人和支柱还包括雷蒙德·约翰逊 (Raymond Jonson)，他的作品以具有舞台设计感觉的色彩运用为特征，力图通过纯粹的形式表达灵性真理。他的座右铭是「越远离现实主义，就越接近现实」。

该团体的另一个艺术家埃米尔·比斯特拉姆 (Emil Bisttram)，透过几何和对称，出色地把精神、哲学和科学传统融入到绘画创作中。比斯特拉姆拥有深厚的灵性信仰，学过证道学、玫瑰十字会还有斯威登堡通灵主义，坚信所有知识学科最终都指向神圣真理。因此，他将万物生长、舞蹈疗愈、行星能量、第四维度以及阴阳法则等诸多主题融入到自己的作品中。在超验团体，他走向纯粹的几何美学。他喜欢使用黄金分割组织的艺术构图，动态对称产生的不对称构图看起来充满活力和力量，同时又平衡和视觉和谐。他坚信和谐即比例，在纸上进行和谐、比例的划分，是一种富有成效、赋予生命、具有救赎意义的活动。

3.5 博伊斯：从人智学到社会雕塑

一战后，施泰纳的探索更加注重实践，涉足教育、农业和医学等领域。他的社会投入启发了一个人：德国艺术家约瑟夫·博伊斯 (Joseph Beuys)。博伊斯提出了「人人都是艺术家」 (Jeder Mensch ist ein Künstler) 这个著名的宣言；作为二十世纪最具争议性、也最有影响力的艺术家之一，他打破了艺术的边界，将行为艺术、社会运动和精神实践融为一体。

实际上，博伊斯的整个艺术哲学，都植根于施泰纳的人智学对人类创造力的理解。博伊斯所说的「艺术家」并非指每个人都能成为专业画家或雕塑家，而是指每个人都拥有塑造社会、参与灵性进化的创造性潜能。这与证道学「人类正处于持续灵性进化过程」的核心信念一脉相承。博伊斯

在艺术学院求学期间，深入研读了施泰纳的著作。他认为，人智学是一种直接而实际地指向现实的方法。在博伊斯的工作室里，施泰纳的书籍占据了显著位置。

博伊斯最重要的概念「社会雕塑」(Soziale Plastik)，直接源自施泰纳的思想，即认为一个健康的社会应该有这样的「三一」：灵性文化领域应享有表达自由，法律政治领域应实现平等，经济领域应体现博爱互助。博伊斯将这一理论转化为艺术实践。他相信每个人都拥有创造力，而创造力应该应用于人类活动的所有方面——不仅是艺术，更是政治、经济和社会组织方面。

1974至1977年间，博伊斯在伦敦当代艺术学院创作了装置作品《指向一个新社会的力量》(Richtkräfte einer neuen Gesellschaft)，由100块黑板组成，这些黑板上布满了图表、文字和符号，详细阐述了他的社会雕塑理论「三一」的社会愿景。这件作品致敬施泰纳的黑板画。施泰纳在讲学时习惯用粉笔在黑板上绘制宇宙图景、灵性层级和色彩理论。

七千棵橡树
7000 OAKS

在1965年的行为艺术《如何向死兔子解释绘画》（Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt）中，博伊斯将脸涂满蜂蜜和金箔，脚上绑着铁板，怀抱一只死兔子，向它低语解释墙上的画作。这个看似荒诞的表演，实际上是一场关于灵性传递与沟通的深刻仪式——艺术家作为媒介，试图唤醒死亡与物质的世界，让精神与艺术得以穿透。博伊斯对材料的选择也充满象征意义，这些象征系统部分来自人智学的渊源，但同时来自炼金术的传统。蜂蜜代表温暖与兄弟情谊，黄油代表能量转化，铜象征导电性和精神传导，诸如此类。博伊斯将自己视为萨满，一个治愈者和精神引导者。

博伊斯将灵性追求与政治行动主义结合，参与环保运动和反核运动，1980年共同创立了德国绿党。他的《7000棵橡树》项目种植了数千棵橡树，每棵树旁立一根玄武岩柱。这是一个将生态实践、社会参与和精神象征融为一体的「社会雕塑」，橡树在日耳曼神话中象征智慧和力量，而玄武岩则代表地球深处的能量。这个项目既是环保行动，也是灵性仪式，更是社会参与的艺术形式。博伊斯去世后，他对当代艺术的影响持续发酵。他将证道学的灵性理想主义转化为具体的社会实践，证明了艺术可以是行动主义，可以是教育，可以是疗愈，可以是社会变革的工具，拓宽了「艺术」和「艺术家」的定义。

总之，证道学的影响呈现出惊人的多样性，提供了一个开放的框架、提供了一套共同的灵性语法，允许每个艺术家以自身的文化根基和个人气质，去诠释「精神的视觉化」这一根本命题。这不仅是一种风格的传播，更是一场意识革命的回响，对「可见之物背后存在不可见真理」的笃信。证道学艺术的遗产，在于它永久性地拓宽了艺术的疆界，将艺术从模仿现实转化为探索意识、触碰彼岸的精神工具。

相关思想家

RUDOLF STEINER

鲁道夫·施泰纳

ALICE BAILEY

爱丽丝·贝莉

P.D. OUSPENSKY

乌斯宾斯基

未完待续

秘苑玫瑰

美感和意义，就是灵性生命得以焕发的证据。

190篇原创内容

公众号

周宇Joeyl

Like the Author

