

灵性的觉醒 | 证道学与现代艺术的精神革命（四）灵性作为现代性的另一面

Original 周宇Joeyl 秘苑玫瑰 2026年4月18日 13:00 美国

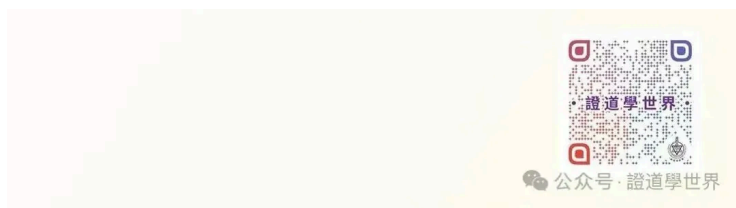

证道学世界

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

第二部分：抽象艺术先驱

第三部分：多元化的证道学艺术实践

第四部分：水瓶座时代的新兴理念

► 第五部分：二十一世纪的重新发现

- 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

5.2 新千年的浪潮

真正的转折出现在二十一世纪的第二个十年。艺术家谱系与策展框架的互相强化，策展制度与机构在重写正典时，主动把灵性材料升级为可讨论的公共知识。

2013年威尼斯双年展可以被视为一个标志性时刻。策展人马西米里亚诺·吉奥尼（Massimiliano Gioni）以《百科宫殿》（The Encyclopedic Palace）为主题，展出了100多位艺术家的作品，其中包括大量此前被归类为「局外人艺术」的灵媒和通灵艺术家。展览不仅展示了阿夫·克林特，也呈现了神秘主义者阿莱斯特·克劳利（Aleister Crowley）以及许多此前不为人知的灵视艺术家。这次双年展用「宇宙敬畏」和「超自然现象」的视角重新审视现代主义，将那些此前被简单视为迷信的灵性追求严肃地纳入艺术史讨论。

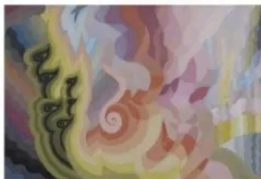
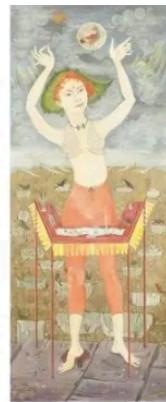
荣格的《红书》（The Red Book）作为主打作品亮相这次威尼斯双年展，作为上世纪最具影响力的思想家之一，他于1914年至1930年间创作了这本205页的手写插图版私人日记，并在1961年去世前断断续续地对其进行补充。荣格的家人一直将其严密保管，直到2009年才同意将其公开展览，并授权出版社以影印本的形式出版。

随后几年，一系列重要展览将灵媒艺术和通灵主义艺术推向聚光灯下。2015年伊斯坦布尔双年展标题《盐水：思想形状的理论》（SALTWATER: A Theory of Thought Forms），直接把安妮·贝赞特的观念解释为「可见而振动的想象界实体」，并把展览中的多种媒介作品理解为能量传递的波形与振荡结构。2016年，伦敦考陶德艺术学院为乔治亚娜·霍顿举办展览，这位曾在1871年自费办展却被媒体嘲笑的维多利亚时代灵媒，她的抽象灵性画作终于在145年后得到应有的认可。2018年巴塞罗那艺术中心的展览《黑光：1950年代以来艺术中的秘密传统》（La Llum Negra），历数了当代艺术家对于炼金术、秘密社团、神智学和人智学、通灵

和魔法等的。「黑光」这一标题源自苏菲主义的概念。苏菲主义是伊斯兰教的一个神秘主义分支，它教导人们通过内在的视觉和神秘体验与神性连接。

2018年10月，纽约古根海姆博物馆为阿夫·克林特举办的大型回顾展《为未来而画》(Paintings for the Future) 成为现象级事件，吸引了破纪录的60万观众，成为该馆60年历史上参观人数最多的展览，图录销量超过3万册，超过了2009年康定斯基展览创下的纪录。这次展览的成功不仅是对一位被遗忘艺术家的迟来致敬，更标志着艺术界和大众文化对灵性艺术态度的根本转变，「艺术与灵性」成为最前沿的话题。

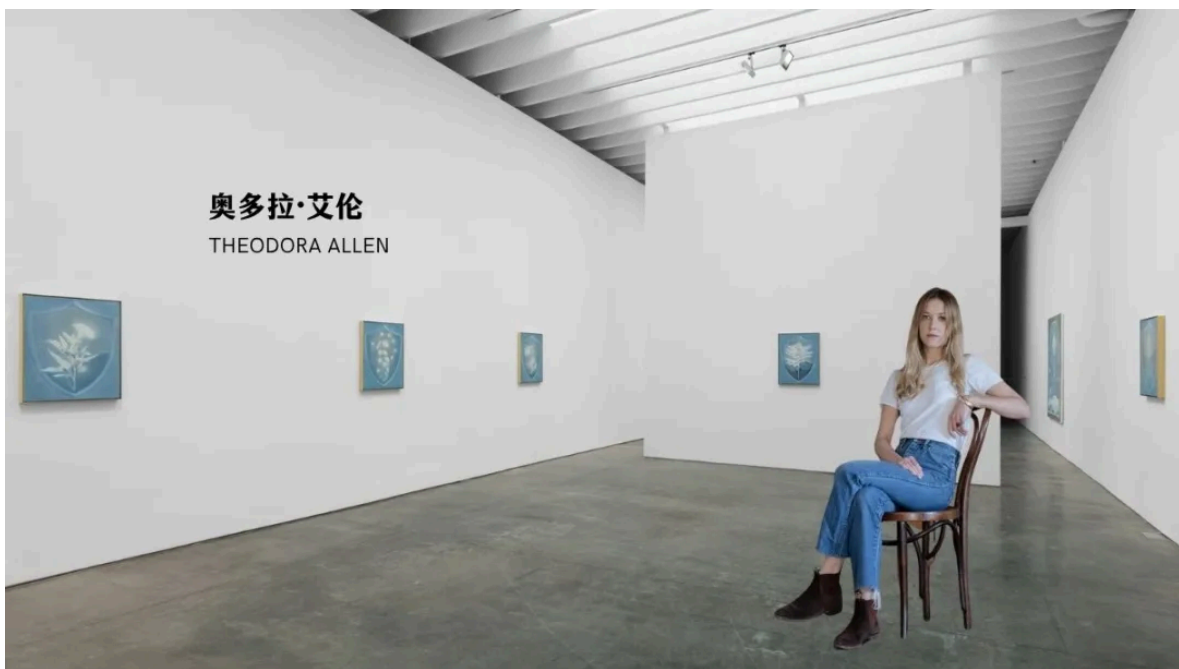
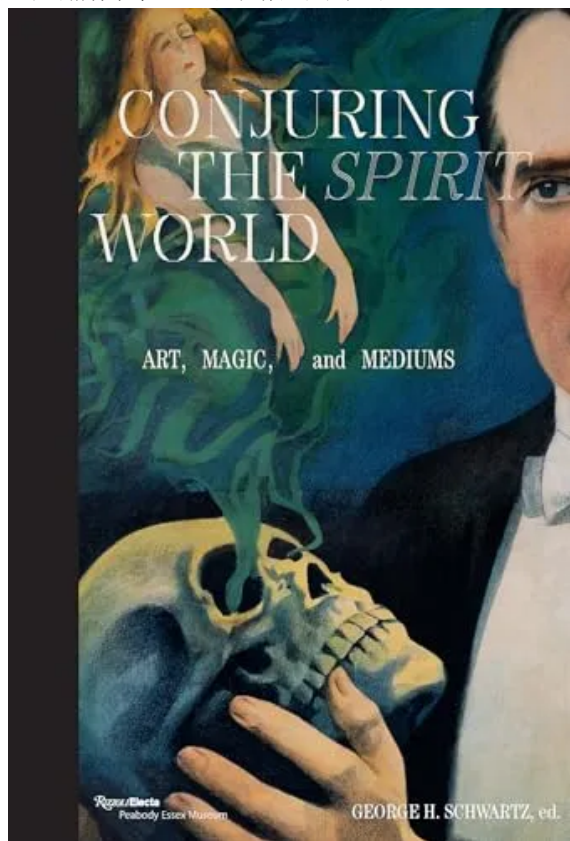
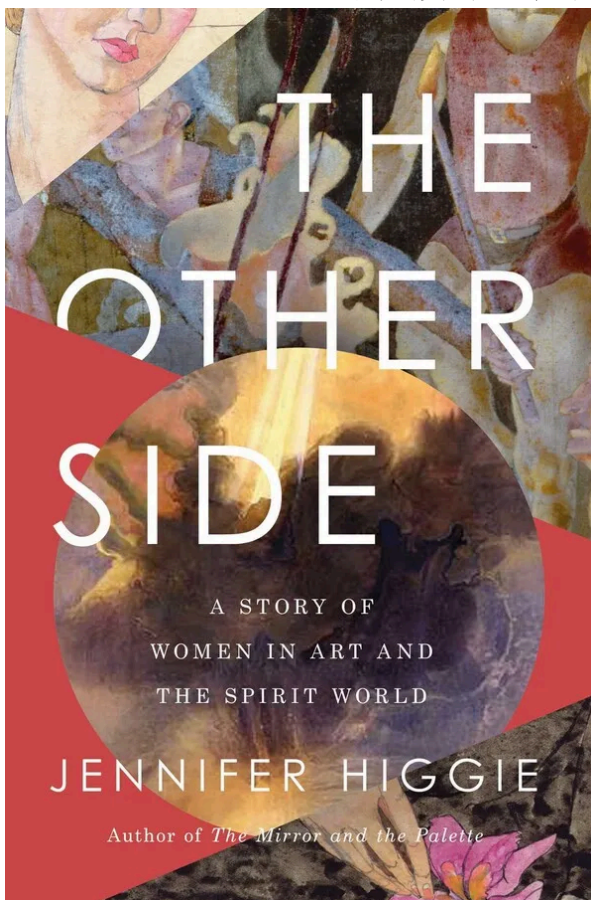

SUPERNATURAL AMERICA: THE
PARANORMAL IN AMERICAN ART,
2021

2020年，纽约惠特尼美国艺术博物馆为艾格尼丝·佩尔顿举办回顾展，这位超验绘画团体的核心成员，终被视为美国通灵主义艺术的先驱。2021年，明尼阿波利斯艺术学院组织的巡回展《超自然的美国：美国艺术中的超自然现象》（Supernatural America: The Paranormal in American Art），追溯了从十九世纪降神会到当代艺术的通灵主义线索。与女权主义的发展密切相关，许多女性艺术家也重新拥抱「女巫」身份，作为抵抗父权压迫的象征、对女性自主性的召唤。

这场重新发现的浪潮，与女权主义艺术史的发展也密不可分。自1970年代以来，女权主义者一直在挑战以白人男性为中心的艺术史叙事，努力将被边缘化的女性艺术家、有色人种艺术家和非西方艺术家纳入正典。灵媒艺术与女权主义有着天然的亲和力。在十九世纪，灵媒的角色主要由女性担当，这在父权社会中是一个激进的颠覆，女性的敏感性和直觉被视为通灵的必要条件。更重要的是，灵媒身份赋予了女性在公共场合发言的正当性：她们不是以自己的名义说话，而是传达更高、更神圣力量的信息，许多女性利用这个身份传播关于社会改革的进步思想。

2023年，艺术史学家珍妮弗·希吉（Jennifer Higbie）出版了《另一面：女性、艺术与灵性世界的旅程》（The Other Side: A Journey into Women, Art and the Spirit World），系统性地梳理了从维多利亚时代到当代的女性通灵主义艺术家。2024年，美国降神运动的发源地、马萨诸塞州塞勒姆（Salem）推出展览《召唤精神世界：艺术、魔法与灵媒》（Conjuring the Spirit World: Art, Magic, and Mediums），探讨人类与灵界沟通的持久冲动，以及我们对超自然和精神世界的持续迷恋。

SHOOTING STAR III
(FOR JFA), 2022

DEATH MASK, 2022

MONUMENT, NO. 4, 2018

5.3 当代神秘主义的拥抱

在当代艺术中，这种灵性转向表现为多种形式。一些艺术家直接继承了证道学及人智学的传统，将几何抽象、色彩理论和宇宙象征融入实践。证道学的视觉遗产仍在当代抽象艺术中以间接方式持续发挥影响。

美国艺术家西奥多拉·艾伦（Theodora Allen）创作神秘的蓝色调绘画，她的作品呼应了康定斯基和佩尔顿对色彩灵性属性的探索，她从集体无意识提取原型符号，表达象征和隐喻。丹麦的利娅·波尔萨格（Lea Porsager）是最明确以证道学为核心创作资源的当代艺术家之一，她长期深入研究经典著作《思想形状》，在2015年伊斯坦布尔双年展上，她受策展人邀请专门“通灵”并重新创造了原始的思想形态图像。瑞典的克里斯蒂娜·奥德伦德（Christine Ödlund）是另一位持续以西方神秘主义以及证道学为创作主题的艺术家的，关注音乐和结构，她2009年的视频装置直接回应了原著经典图像。

波兰裔英国艺术家戈什卡·马库扎（Goshka Macuga）的实践建立在历史档案研究之上。2007年她创作了一件等身雕塑《布拉瓦茨基夫人》，展现了这位证道学学会创始人悬浮在两把椅子靠背之上的形象，含蓄地表达了关于真实灵力与舞台魔术之间模糊性的思考。

GEORGIANA HOUGHTON: SPIRIT DRAWINGS
THE COURTAULD GALLERY, LONDON, 2016

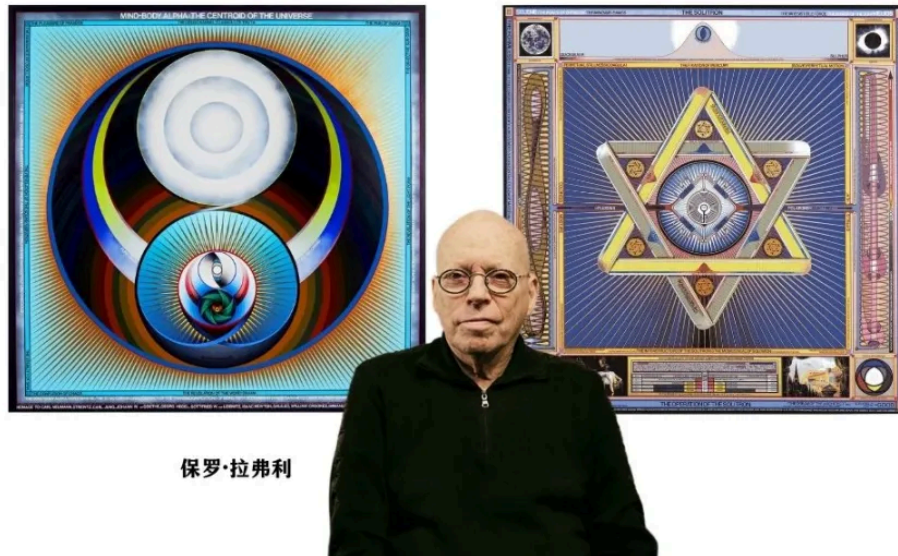
GEORGIANA HOUGHTON
LA BIENNALE DI VENEZIA, 2022

墨西哥的建筑师兼艺术家圣地亚哥·博尔哈（Santiago Borja）在住宅的屋顶创作了场域特定装置《心灵图像——布拉瓦茨基天文台》（A Mental Image – Blavatsky Observatory），在天台表面设置星象图，创造了一个冥想空间。创作者明确致敬证道学对荷兰功能主义的启迪，结合了神秘主义和现代科学。画家兼建筑师保罗·拉弗利（Paul Laffoley）尤其引人注目；他不仅近年来获得了艺术界的认可，而且他还在作品中明确地提及了证道学。例如，1993年，他运用「思想形状」的概念创作了一件装置作品《思想形状模型》（A Maquette

for a Thought Form) 。1999年在奥斯汀艺术与设计博物馆举办的保罗·拉弗利作品回顾展也颇具深意，展览名为《建筑思维形状》(Architectonic Thought Forms)。这表明，早在1990年代，他就已经开始运用这些概念，远早于年轻一代艺术家重新发现这一概念。

保罗·拉弗利

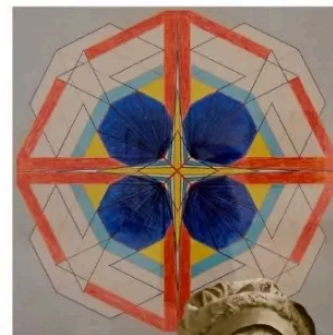
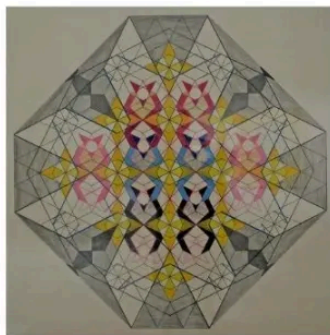
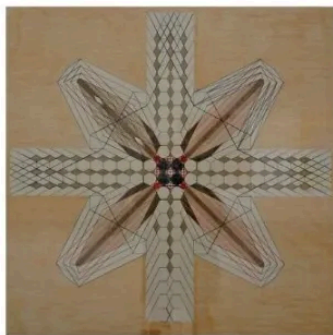
A MAQUETTE FOR A THOUGHT FORM, PAUL LAFFOLEY, 1993

ARCHITECTONIC THOUGHT FORMS: A SURVEY OF THE ART OF PAUL LAFFOLEY, 1968-1999

郭凤仪作品

艾玛·昆兹
EMMA KUNZ

在中国也有类似的趋势，郭凤怡就是一个引人注目的例子，她是西安人，因为患有关节炎开始练习气功，随后在气功修炼的过程中开始创作幻视绘画。她的作品描绘了宇宙力量、经络系统、河图洛书、三皇五帝等现代化所忽视的东西。2023年，她的展览《宇宙经络》在北京798艺术区引起了国际艺术界的关注。

2020年疫情期间成立的纽约艺术双人组「希尔玛的幽灵」（Hilma's Ghost）是当代语境中值得大力推介的关键案例。她们的团体名称向克林特致敬，但并不自我定位为证道学继承

者，而是通过女性主义与集体创作模式，重新打开抽象艺术与神秘主义之间的通道。在她们的多个项目中，《宇宙几何》（Cosmic Geometries）系列尤为重要。该系列以大尺度几何结构、放射状图式与对称构成为核心，构成一种象征宇宙秩序的视觉场域，视觉上令人联想到证道学图解中的宇宙层级模型与能量结构图。这种几何抽象并非纯形式主义，而是被赋予关于宇宙关联性、能量流动与多重维度的隐喻意义。然而，与早期的神秘宇宙论不同，这些几何结构不再对应明确的形而上学体系，而更像开放的象征场。观者既可以从中读出宇宙秩序，也可以读出社会网络、性别政治或集体能量结构。这种多义性正是当代艺术区别于神秘教义的重要特征。

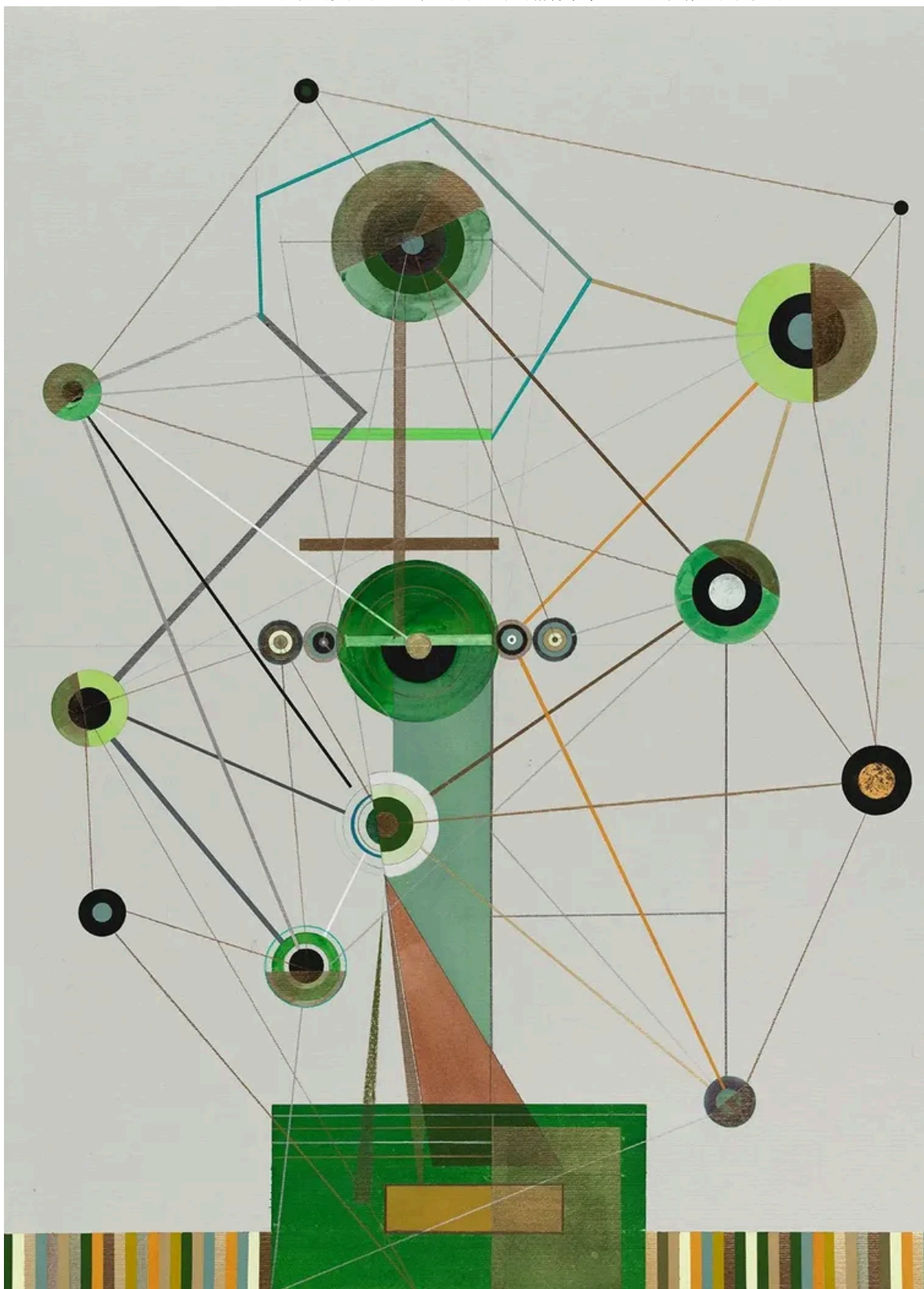
她们的《抽象未来》（Abstract Futures Tarot）项目进一步将这种几何结构嵌入塔罗系统。传统塔罗牌中的人物叙事被抽象色块与形态所替代，图像成为心理与未来可能性的投射界面。在此意义上，它与「思想形状」的观念存在结构性呼应：图像不是再现，而是意识能量的视觉化。《色彩魔法》（Chromagick）系列则更明显地结合色彩与仪式，色彩被理解为振动与情绪频率，创作过程融入占卜与冥想实践，将艺术创作视为一种仪式行为的做法。在2024年的《符印与思想形状》（Sigils & Thought Forms）系列中，她们把魔法符印与抽象绘画结合，形成介于艺术作品与仪式工具之间的对象，关注符号的生成机制。

「希尔玛的幽灵」还参与了许多公共项目，最新的包括2025年揭幕的纽约地铁站大型镶嵌画《抽象未来》，创意就是来自于她们的塔罗牌，由散布在棱镜般绚丽景观中的天体图案和宇宙几何图形构成。壁画的第一部分以「愚者」的故事开篇，这张塔罗牌象征着新的开始和机遇。接下来的部分则以大地色系的瓷砖为主，描绘了愚者在挑战和灵性进化中挣扎求生的场景，中心位置的「命运之轮」塔罗牌原型符号，象征着这种灵性进化。最后一部分描绘了主人公精神上的蜕变，他在此过程中对自我有了更深刻的理解。这一转变以蓝紫色的天空为背景，逐渐过渡到血橙色的日出，最终以一排抽象的塔罗牌魔杖结尾，象征着一个循环的结束，之后又将重新开始。

在当下，艺术家们不是简单地重复早期神秘主义者的信仰，而是在质询：在一个被技术中介、被资本主义异化、被生态危机威胁的世界，灵性意味着什么？如何追求真正的灵性转化？如何将个人的灵性实践与社会正义、生态意识和集体解放联系起来？这些问题将我们带回证道学的根本理想：灵性进化不能脱离社会变革，个人的觉醒必须服务于整体的提升，真正的智慧在于认识到万物的联结。「普世兄弟情谊」，在今天可以被重新解释为：人类与非人类生命的共生，全球南方与北方的团结，边缘与中心的对话，以及对地球本身作为一个活生生的、有意识的存在的尊重。

为了挑战现代性对世界的「祛魅」（disenchantment）和工具化，许多当代艺术家将灵性实践与环保主义结合，呼唤一种「返魅」（re-enchantment），重新唤醒对自然的神圣感、神秘感。这不是退回到前现代的迷信，而是超越科学理性主义与宗教信仰的二元对立，寻找一种新的、生态敏感的、包容多元的精神性。当代对证道学和神秘主义艺术的重新发现，不仅是对历史的修正，更是对未来的想象。一个将艺术视为灵性转化工具的未来，一个将人类视为正在进化的宇宙意识的未来，一个以艺术的方式创造性地活着的未来。

Hilma's Ghost

Health, 2024

5.4 灵性作为现代性的另一面

回顾从布拉瓦茨基创立证道学学会到今天，我们看到一条持续但曲折的线索：灵性追求从未消失，只是不断改变形式，在主流与边缘之间、在被接纳与被排斥之间转换。在十九世纪

末，证道学是对工业革命和科学唯物主义的反弹；在二十世纪初，它催生了抽象艺术革命；在世纪的中叶，它演化为新时代运动，与反文化和民权运动交织；在二十一世纪，它以重新发现历史上被边缘化的艺术家和当代神秘主义实践的形式回归。

这个历史揭示了一个深刻的真相：现代性从来不是单一的、线性的理性化进程，也是一个重返失去的「魅」力的世界。每当理性主义和工具理性达到某个极点，人们就会重新寻求意义、超越和神圣感和亲和力。灵性不是现代性的残余，而是现代性的另一面，并是以新的方式重新定义什么是精神。

证道学的持久影响，正在于它为现代人提供了一种不需要教条、不依赖制度宗教的灵性路径。它强调个人体验而非外部权威，鼓励综合而非排他、追求进化而非守旧。这种开放性使它不断吸收新的元素，从十九世纪的通灵主义到二十世纪的东方宗教，从人本主义心理学到量子物理学的诠释，从女权主义到生态意识。从新时代到网络文化。

Thought-Form (installation), Christine Ödlund, 2009

对于艺术而言，证道学留下的最重要遗产也许是这个信念：艺术不仅仅是审美对象或文化商品，而是灵性实践和意识转化的工具。从阿夫·克林特的神殿画作到博伊斯的社会雕塑，从超验绘画团体的宇宙景观到当代艺术家的仪式表演，这条线索从未中断。艺术家被视为灵魂的治疗师、社会的先知、宇宙意识的传递者。证道学提出的问题依然紧迫：我们如何在科学理性与灵性需求之间找到平衡？我们如何建立一种包容多元、尊重差异的普世兄弟情谊？我们如何将个人的灵性觉醒转化为集体的社会变革？艺术如何在这个过程中发挥作用？

我们看到，人类对超越、意义和联结的渴望是何等强大而持久。在证道学看来，艺术是人类与不可见世界对话的永恒尝试。无论我们称之为精神、灵性、潜意识、集体无意识、宇宙能量还是纯粹的创造力，无论我们信奉证道学、人智学、新时代思想还是其他精神传统，重要的是这个根本的人类冲动：用形式、色彩、声音、动作去触碰那超越日常经验的维度，去表达那无法言说的真理，去联结那看似分离的存在。当艺术重新获得灵性深度、精神追求重新获得文化正当性，人类就重新记起：自己不仅是物质存在，更是宇宙意识的一部分的可能性。

正如阿夫·克林特所相信的，她的画作是「为未来」而作。也许现在，这个未来终于到来了。

Abstract Futures, Hilma's Ghost, 2025

全文完

秘苑玫瑰

美感和意义，就是灵性生命得以焕发的证据。

194篇原创内容

公众号

Love the Author