

世界名画家全集

蒙克

北欧表现派先驱

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

北欧表现派先驱

蒙克

E.MUNCH

何政广 ● 主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

世界名画家全集

蒙克 E. Munch

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 8

版 次 1998 年 7 月第 1 版
2003 年 1 月第 2 次印刷

印 数 4,001—8,000

书 号 ISBN7-5434-3149-1/J · 81

定 价 48.00 元(平装)78.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

何政广

北欧挪威出生的表现主义绘画天才爱德华·蒙克(Edvard Munch 1863~1944年),是一位具有多方面才能和独特风格的艺术家。他从十七岁立志从事艺术创作,到1944年1月以八十岁高龄去世的六十三年间,创作了一千七百多件油画作品、大量的素描和速写习作,以及八百件不同主题的版画,多彩的技法,洋溢强韧精力。

蒙克的艺术作品,给我们感受最强烈的特征,是他透过风景、劳动者、肖像和自画像,深刻地表现了从生的不安到爱的焦虑,以及死的恐惧到生的受容。他的绘画同样具有丹麦剧作家易卜生的冷峻和透入人心的影响力;而他执意刻画生命的爱欲痛苦与死亡恐惧,反映北欧人对生命的焦虑感。我们从蒙克的绘画中,可以感受到人面对无法抵挡的性的力量时之无助,生命的神秘、性的焦虑替代美学上的浪漫式的恐惧。

《思春期》、《接吻》、《呐喊》等都是蒙克的名作。《接吻》触及生命的本质与爱的内涵;《呐喊》表现突然的刺激改变我们一切的感觉印象,画中桥上呐喊的人,凹陷的面颊仿如骷髅头,背景火与血的色彩像漩涡般染红天际,我们永远无法知道那人为什么尖叫,如此,这幅画更加使人感受到不安。在《呐喊》后的第二年他画了《思春期》,端坐床边的裸体少女,长发垂后双手摆在膝间,双眼凝视前方,背后壁上夜间灯火映照出身影,仿如不祥的魔影,显示出少女心中不安的焦虑。他的画风深具表现主义特征,也含有神秘主义和象征主义的色彩。受到当时德国“桥派”年轻艺术家热爱。

1940年4月9日,德国纳粹军队进攻挪威十四天后,蒙克留下遗书:“这个房屋和全部作品,捐赠给奥斯陆市。”1963年奥斯陆市兴建的蒙克美术馆正式开放,馆中收藏有蒙克的一千件以上作品、照片原稿和个人资料。这些丰富的艺术收藏,不但提供后来艺术学者作学术研究,也经常外借巡回世界各大都市展览。因此也促使蒙克的艺术在近年来受到极高评价。本书除了介绍其艺术生涯和一生主要代表作之外,同时选译一位德国学者史尼德研究蒙克的专著,以“病中的孩子”为主题的蒙克艺术论著,提供读者更深入了解蒙克的艺术。

关于本书

北欧表现主义先驱者——蒙克，
是一位风格独特的挪威籍著名大画家。
他的童年生活几乎都笼罩在死亡与疾病的
阴影之下，而这些可怕的经历，
不仅在他的心灵上烙下深刻不灭的印象，
也间接地变为创作绘画时的灵感素材，这
使得蒙克在西方近代绘画史上
与众不同。在蒙克的作品中，
我们可以感受到他对生活的主观意识。
他以苛刻偏激的表达方式来传达意念，
从而创造出令人难忘的
爱、热情、嫉妒与死亡的形象。
透过对死的恐惧与生的承受，蒙克的绘画
让我们发现生命的可贵与艺术的价值。
这本书共收录蒙克一生作品200余幅，
包括油画、版画、水彩画及生平记录，
而对其代表作
《呐喊》、《病中的孩子》、《病房中的死亡》
等作品更有深刻的剖析、内容丰富，
让您一览这位艺术奇才的心路历程。

世界名画家全集

米勒 康丁斯基
柯罗 马蒂斯
德加 蒙德里安
塞尚 杜菲
莫奈 毕加索
雷诺阿 勃拉克
列宾 莫迪利阿尼
卢梭 夏加尔
高更 米罗
梵高 达利
蒙克 怀斯

责任编辑

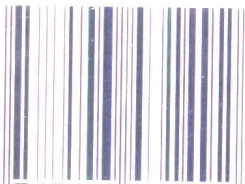
赵中伟

张志伟 张子康
王亚民 刘 辉

装帧设计

张志伟

ISBN 7-5434-3149-1

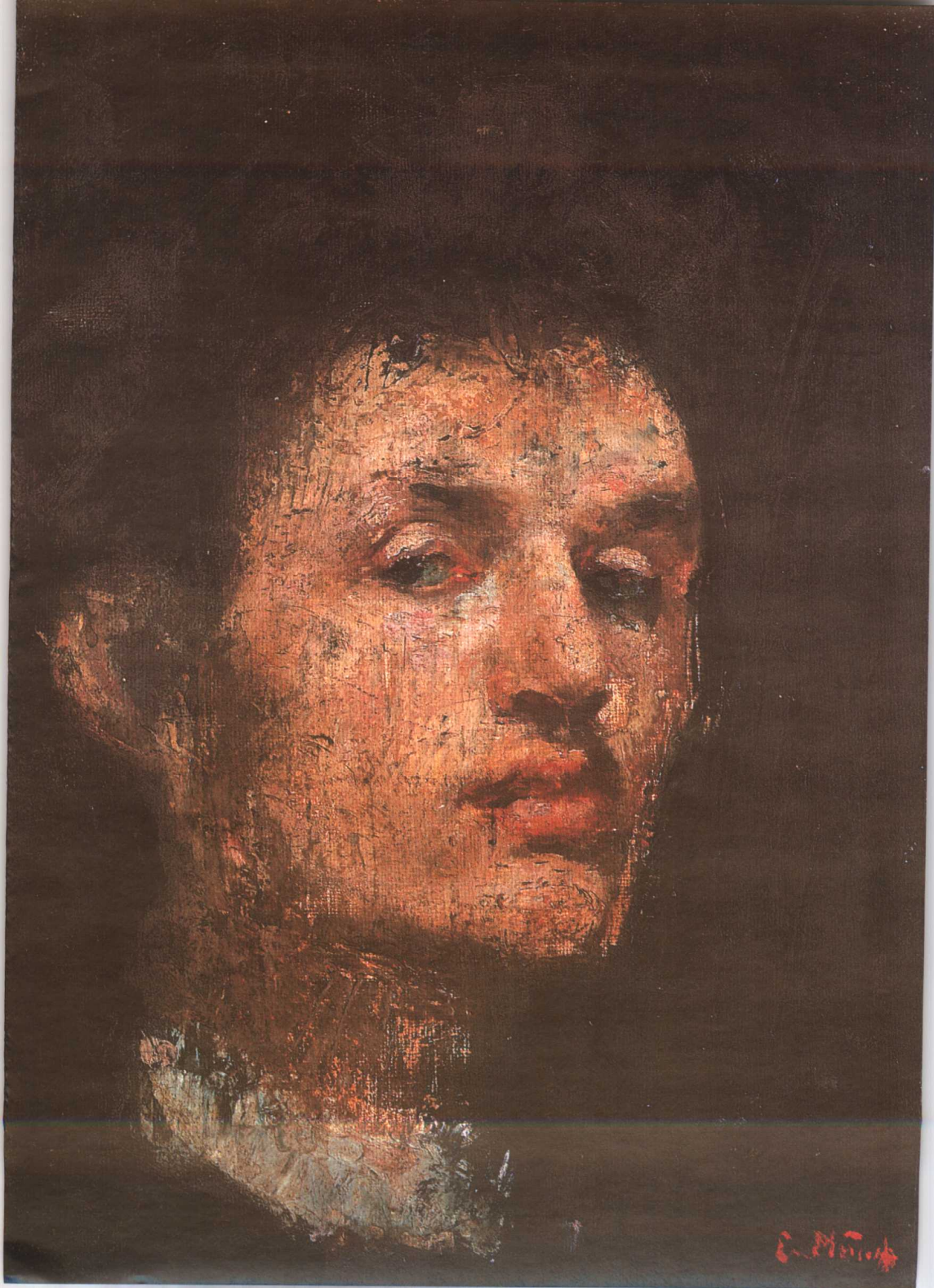

9 787543 431492 >

目 录

北欧表现主义的先驱者	2
蒙克的素描、版画等作品	153
蒙克绘画作品赏析	183
关于这篇文章	183
首章	184
谩骂与嘲笑	187
独特的线条	189
我欠黑尔达的比欠克罗格的还多	192

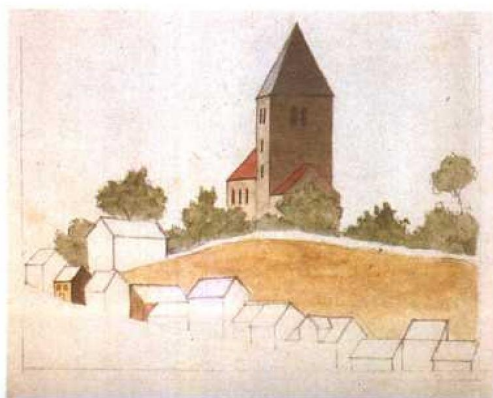
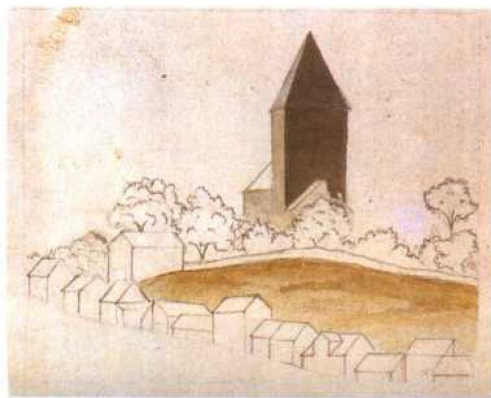
艺术的根基	200
搔刮的痕迹	202
叛逆的手段	205
第一幅的印象	208
你应当写出你的生活	209
重复创作——“一个新的领域”	218
濒临深渊的愤世之辈	222
蒙克年谱	228

北欧表现主义的先驱者

挪威画家爱德华·蒙克(Edvard Munch)生于1863年，是奥斯陆较贫穷地区的一个医生的儿子。当蒙克五岁时，他的母亲就去世了，这对任何一个孩子来说都是一个很大的创伤，对他的父亲之影响更甚。他的父亲变得性情奇怪，经常在室内往返踱步向神祈祷，其宗教性的焦虑与紧张感已到了疯狂的边缘。蒙克童年生活的经验对他以后的艺术想像有着很大的作用。

蒙克的母亲的位置，后来由母亲的妹妹卡伦代替了，尤其是对他的艺术生涯方面，她是一个同情的支持者。蒙克的童年似乎一直与疾病或死亡为伍，他自己就曾得过肺结核而

旧艾克教堂 1881年 油画 画板 16×21cm 奥斯陆市立蒙克美术馆藏

(左页起三幅)

旧艾克教堂

1877年 水彩画 画纸
奥斯陆市立蒙克美术馆藏

奥斯陆马里登兰风景 1881年 油画 画板 22×27.5cm 奥斯陆市立蒙克美术馆藏

且严重得差不多死去，而在他十四岁时，他一个心爱的姐姐苏非就是死于肺结核。可以理解的，这些可怕的经验不但在他的心灵烙下深刻的印象，一方面也变成他一些杰作的灵感，如《病中的孩子》及《病房中的死亡》等作品，都是很有力的作品。

图见第 12~17 页
图见第 43~46 页

蒙克自己的疾病，可以说间接地造就了他成为一个艺术家。因为他时常生病也就经常辍学，不能达到他父亲希望的做工程师之愿望，所以才允许他去学画。他先是在公立的学校，后来到克利斯丁·克罗格的私人画室学画。克罗格教他

自画像

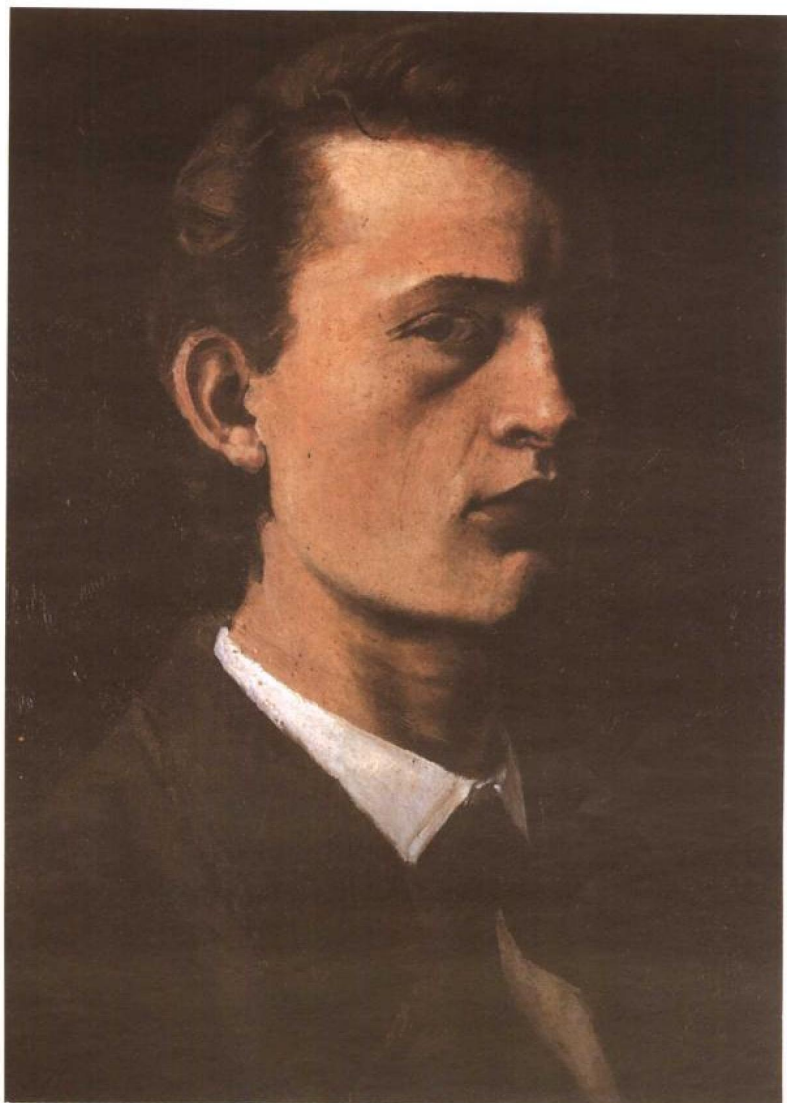
1881~1882 年

油画 画板

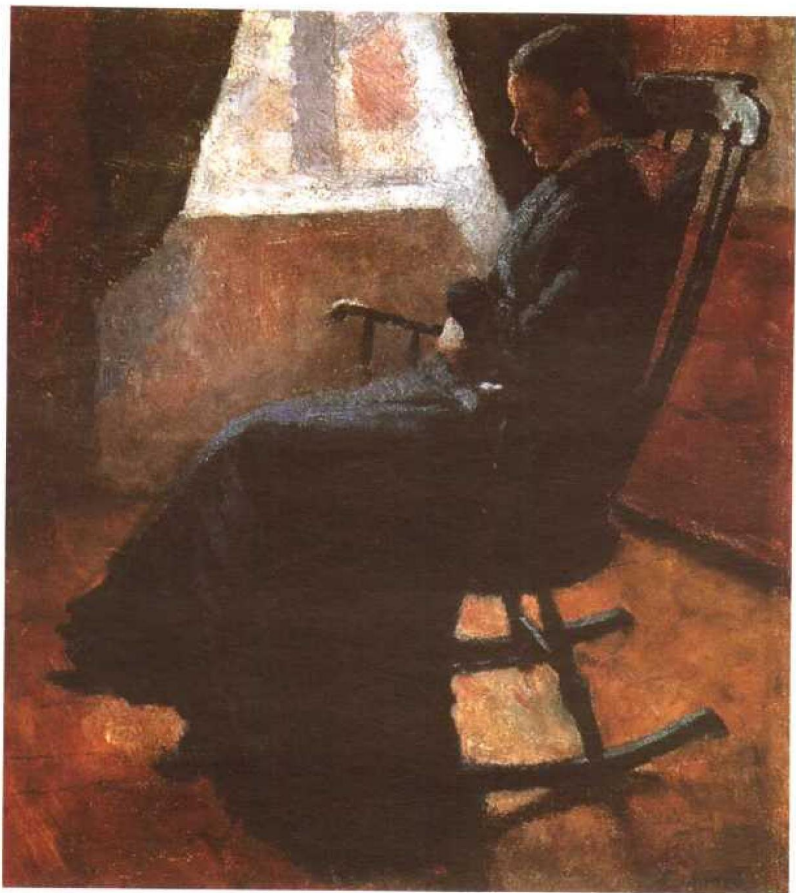
25.5×18.5cm

奥斯陆市立蒙克

美术馆藏

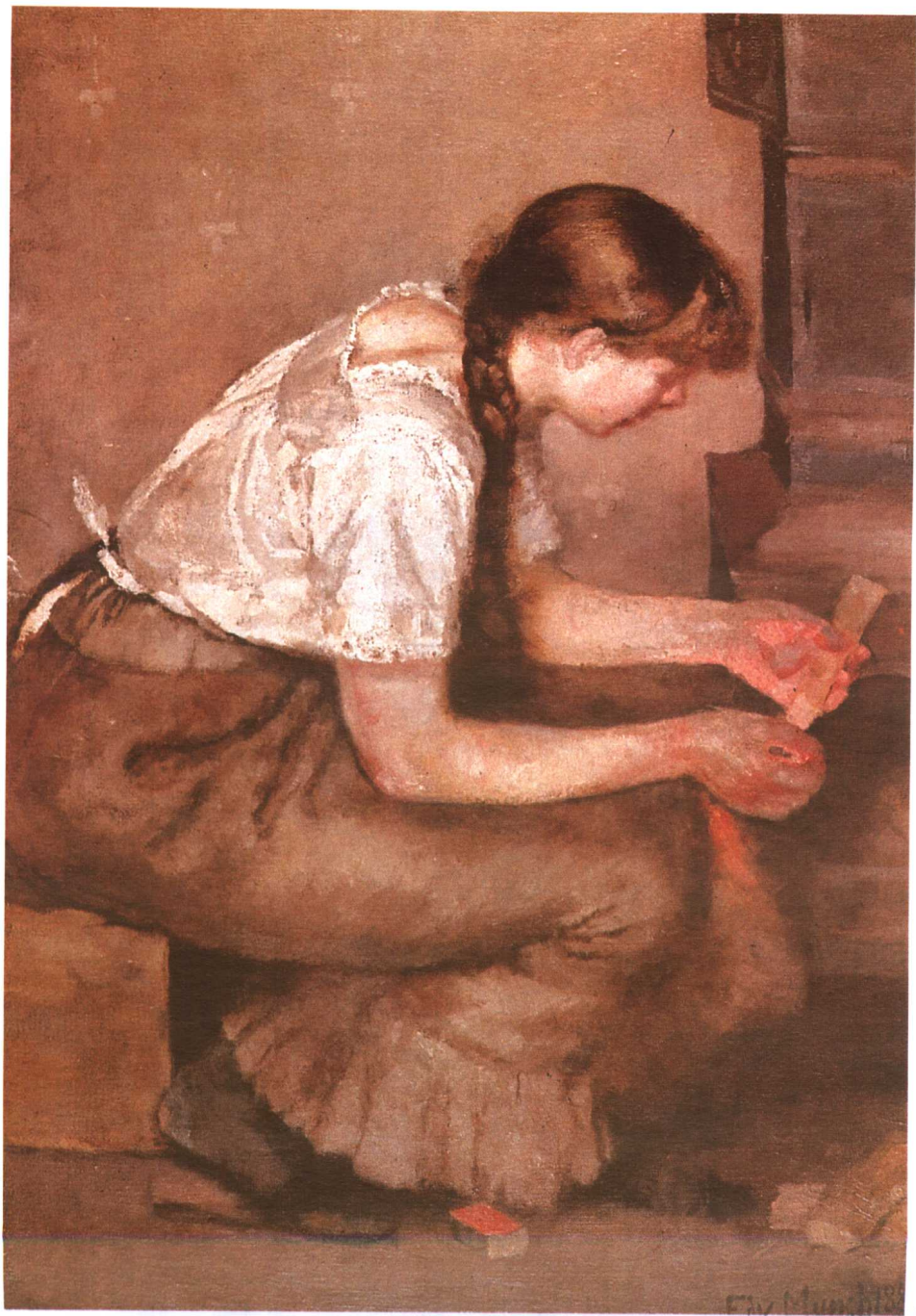

自然主义的画法，在他早期作品里也有一些影响。例如他《病中的孩子》那张画，就很像克罗格 1883 年画的《睡觉中的家庭》。克罗格也介绍了奥斯陆的波希米亚人给蒙克，这是一群无政府主义者和激进分子，在 19 世纪 80 年代他们的

坐摇椅的卡伦阿姨 1883年 油画 画布 47×41cm
奥斯陆市立蒙克美术馆藏

奇异行径与丑闻震惊了当时平静的中产阶级社会。克罗格就是其中的一员。他所写的左拉式的小说《亚伯廷尼》，写的是一个妓女的故事，出版于1886年，但立即因为内容猥亵而遭勒令停刊。1885年这群奥斯陆的波希米亚人的领导者汉斯·耶格也因为生活放荡行为伤风败俗而被逮捕。汉斯·耶格对年轻蒙克的影响也很大，使蒙克的父亲非常操心。后来蒙克曾画了一张汉斯·耶格的画像，是蒙克几件最好的作品之一。

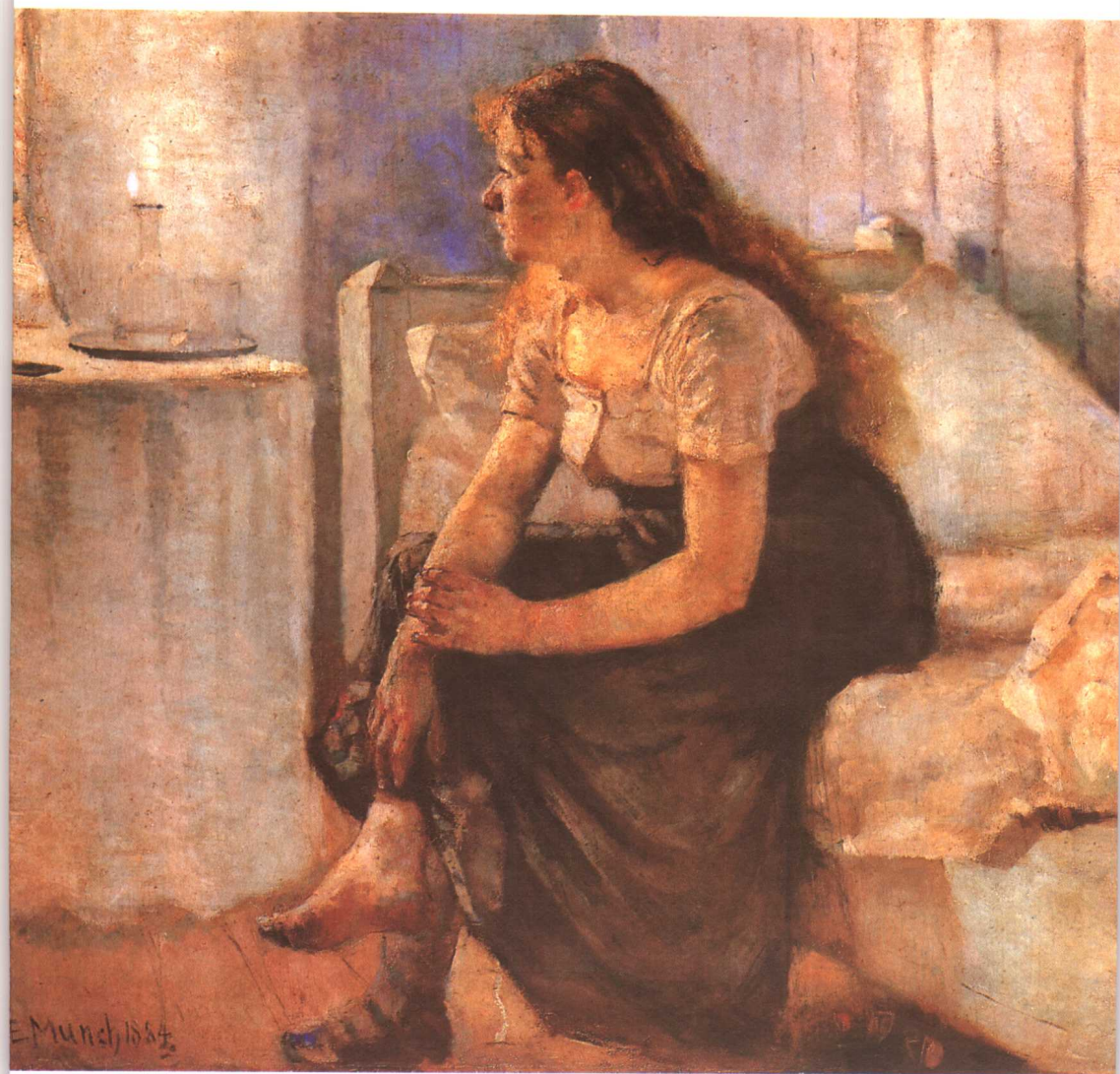
点燃炉火的女孩 1883年 油画 画布 96.5×66cm 私人收藏

咖啡桌旁 1883年 油画 画布 45.5×77.5cm 奥斯陆市立蒙克美术馆藏

这批奥斯陆的波希米亚人，所吵闹的性之开放与自由，今天看来很是平常的；事实上那已是斯堪的纳维亚的一种陈腐生活。不过在蒙克年轻时，这是一个极受争议的话题。奥斯陆在那时候是一个小的地域性城市，人口只有四万人，而一半的人年纪在二十三岁以下。城市的建筑也破旧不堪，生活的舒适方面更是落后于其他欧洲城市。它没有大的美术馆，在文化上它仍依赖丹麦与德国，在社会上中产阶级是主要的支配者。它有一条比较像样的街，叫卡尔约翰街，常在蒙克的画里出现。在夏季时，气候怡人，奥斯陆人人会漫步其间并聆听铜管乐团之演奏。这个城市也拥有另一个伟大的戏剧天才——易卜生。他的作品对挪威社会里潜藏的道德与社会的纠缠及性的冲突有深刻探讨。

蒙克长得相当高而英俊，但有点害羞。他的第一次爱情

早晨 1884年 油画 画布 96.5×103.5cm 劳姆斯·梅埃收藏