

• 向大师学艺丛书

Munch

蒙 克

杨晓斌 唐剑 编著

重庆出版集团 重庆出版社

· 向大师学艺丛书 ·

Munch

蒙 克

杨晓斌 唐剑 编著

图书在版编目(CIP)数据

蒙克 / 杨晓斌, 唐剑编著. — 重庆: 重庆出版社, 2010.7

(向大师学艺)

ISBN 978-7-229-02541-0

I. ①蒙... II. ①杨... ②唐... III. ①蒙克, E. (1863 ~ 1944) — 绘画 — 美术批评 ②蒙克, E. (1863 ~ 1944) — 生平事迹

IV. ①J205.533 ②K835.335.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第129840号

蒙克

MUNCH

杨晓斌 唐剑 编著

出版人	罗小卫
责任编辑	杨帆 夏添
责任校对	李小君
封面设计	李南江 杨帆 夏添
版式设计	李南江 杨帆 夏添

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889 mm × 1194 mm 1/16 印张: 19.25

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印数: 1—3000

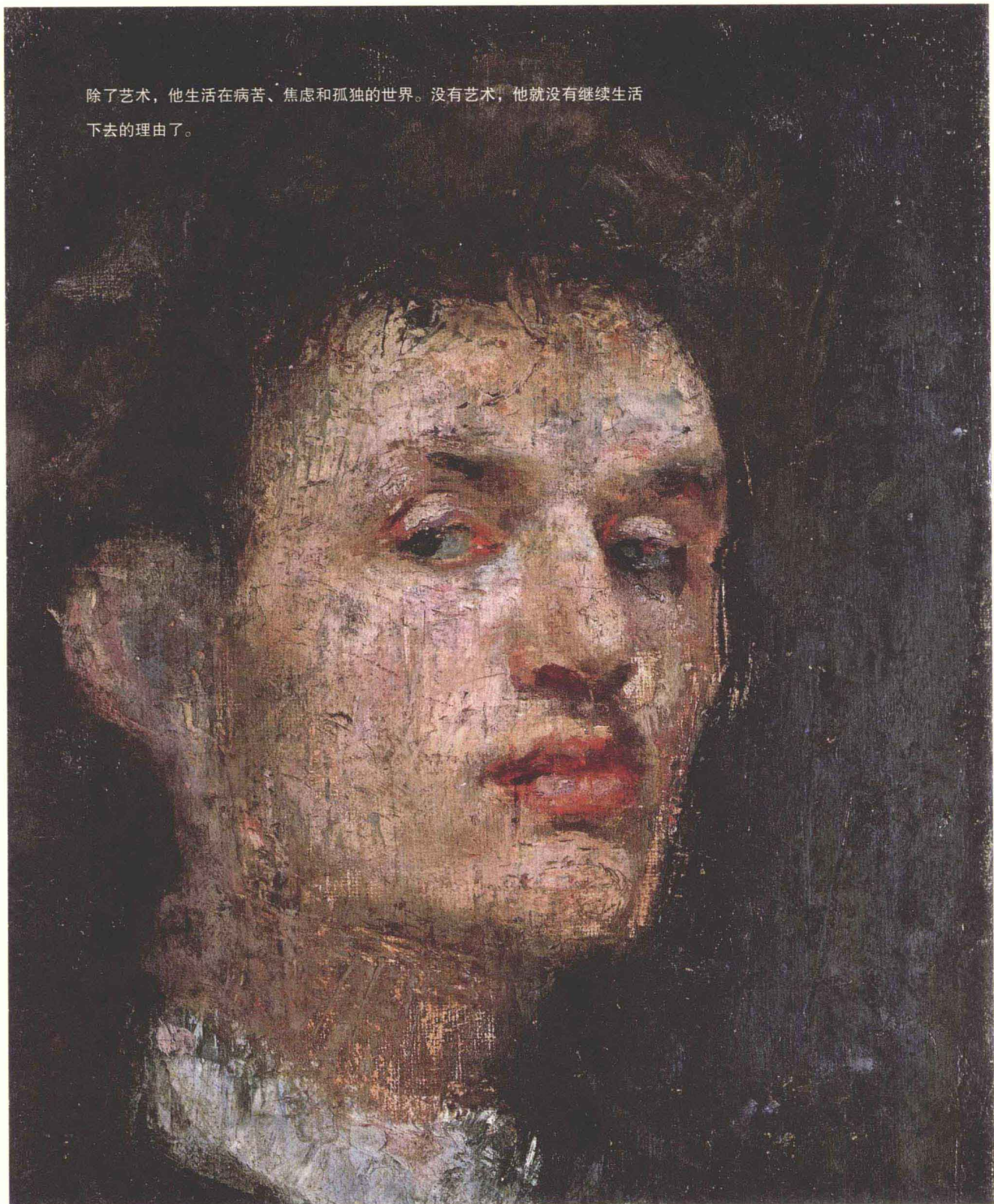
ISBN 978-7-229-02541-0

定价: 138.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

除了艺术，他生活在痛苦、焦虑和孤独的世界。没有艺术，他就没有继续生活下去的理由了。

目 录

CONTENTS

走进大师的世界	/ 1
一 迷茫和探索	/ 9
二 女人与男人	/ 27
三 隐居在自我世界	/ 139
蒙克生平大事记	/ 299

爱德华·蒙克，1866年。

母亲劳拉与她的5个孩子们。右二为爱德华·蒙克，1868年。

走近大师的世界

当看到面值1000挪威克朗纸币上的肖像时，我们才知道世界上没有哪位艺术家能像挪威艺术家爱德华·蒙克(Edvard Munch 1863—1944年)那样在国家中享有如此崇高的地位和殊荣。作为挪威国家的骄傲，蒙克是19世纪末、20世纪初表现主义的领军人物。强烈的主观色彩、独特的表现风格和多样的艺术才华给我们留下了极具个性化的大量艺术作品，感慨至深、震撼人心、触动心灵。他从十七岁立志从事艺术创作，到1944年八十岁高龄去世的半个多世纪的时间里，创作了两千多幅油画作品、大量的素描和速写，以及八百件不同主题、不同种类的版画，被誉为艺术天才。通过他的作品，我们感受到的是生命、死亡和爱情在内心的强烈感受和情绪波动。不安、焦虑、恐惧和痛苦从生命的开始到结束一直以各种方式不断折磨着人的心灵和身体。

悲伤的青春

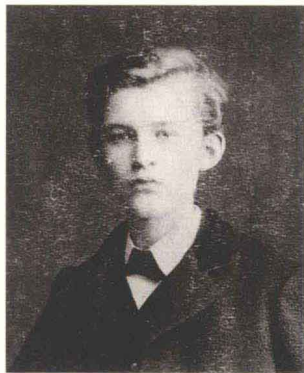
出身在拥有5个孩子的军医家庭，蒙克5岁时第一次经历了人生巨大的失去亲人的痛苦和恐惧，母亲在与疾病抗争了几个月后，因肺结核吐血离开人世。1877年，在14岁那年他又经受了另一次打击，心爱的姐姐索菲亚因患与母亲同样的结核病走向了另一个世界。1889年，全家之主的父亲也离开人世。从小体弱多病，缺少母爱的蒙克没有正常孩子享有的童趣、天真和欢乐。眼看着身边的双亲和骨肉兄弟接二连三地不断死去，这对蒙克的精神打击是很厉害的，一个悲痛尚未过去，另一个悲痛接踵而至。这已经超过了精神打击，而是到了精神深度折磨的程度。死亡的残酷烙印永远地刻在了蒙克年轻而敏感的心灵深处。蒙克的饱受折磨和痛苦的心态不是一般人所能想象的，使他时刻感受到生命的脆弱、人生的痛苦和死亡的恐惧，并一直不断地反复出现在日后的作品中。蒙克在日记中写道：“疾病、疯狂和死亡犹如黑色天使从天上注视着我，终身陪伴左右。”作品《生病的孩子》是对姐姐索菲亚的纪念，《青春期》是焦虑不安的明证，《呐喊》是无助生命和恐惧的呐喊。

初上艺术路

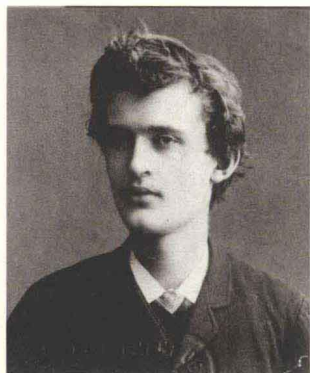
蒙克的父亲重视对孩子的教育，1879年，他送爱德华·蒙克到技术学院注册学习，希望蒙克成为一名大有作为的工程师。但事与愿违，喜爱绘画的蒙克只在技术学院学习了不到一年时间就退学，然后报名考取了皇家艺术与设计学院，在自然主义画家克里斯丁·克罗格（Christian Krohg）和雕刻家朱利厄斯·米德尔顿（Julius Middelthun）的指导下学习绘画。在此学习期间，蒙克废寝忘食地学习素描技法，并得到克罗格的悉心指导。很快便通过画自画像和父亲的肖像显示出艺术天才，获得劳动回报，1883年，蒙克参加了第一次公共展览，得到了与其他一些优秀学生共享画室的奖励。在学院学习和毕业后的最初几年里，虽然蒙克如饥似渴地吸收各种艺术营养，实验各种风格，但影响最深的还是自然主义和印象主义。他这一时期的作品明显地可以看出与马奈表现风格的联系。正因为对印象派风格的迷恋促使了他对巴黎的向往，希望有朝一日去世界艺术之都感受和体验印象主义蓬勃发展的艺术氛围。

外面的世界

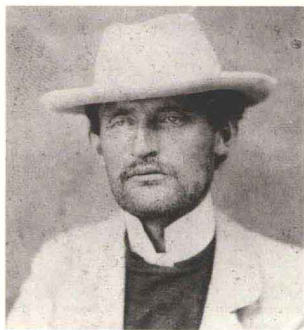
1885年，在户外协会的资助下，蒙克向挪威以外的世界迈出了十分重要的一步。他来到朝思暮想的巴黎。在这个陌生而又令人兴奋的艺术世界里，他穿梭在博物馆、画廊和艺术家之间，参观卢浮宫、观看画展，利用一切机会接近艺术家。巴黎无疑是对蒙克影响最大的城市之

小学时代的蒙克。

中学时代的蒙克。

中年时期的蒙克。

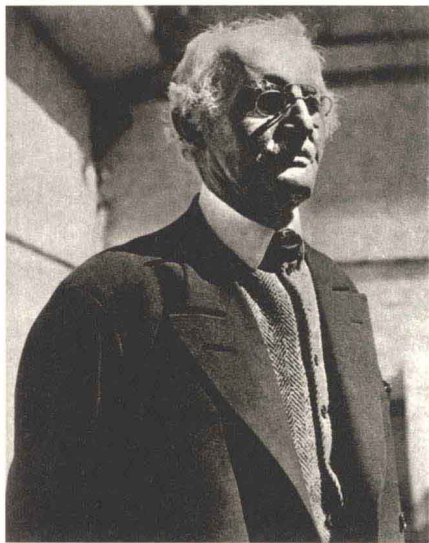
老年时期的蒙克。

蒙克75岁生日时在埃克莱庄园的冬季画室里，1938年。

20世纪30年代的蒙克。

20世纪30年代的蒙克。

一，印象派、后印象派、纳比派、象征主义为他日后艺术的发展提供了丰富的营养。凡高的色彩舞动、高更的神秘意象和劳特累克的戏剧表现刺激着他的神经，撞击着他的心灵。尤其是高更关于塔希提原始神秘主义的人类本性作品给他日后对于人的心灵和本性探索提供了思考路径和创作灵感。巴黎成为了蒙克依赖和经常光顾活动的城市。

柏林在蒙克的艺术生涯中也扮演着十分重要的角色。1892年，德国柏林艺术家联盟邀请蒙克前往柏林举办展览。11月，蒙克的个展一开幕便引起了激烈的批评和艺术界的骚乱，展览不得不在一周后关闭。蒙克本人却对此事感到特别开心。他在给朋友的信中写道：“我从未有此时这样令人愉快的时候，像绘画这样单纯的事居然可以引发如此大的骚动，简直不可思议。”

在柏林期间，他出入于国际艺术家圈子，与来自世界各地的哲学家、作家、画家等交往甚密，交流和探讨艺术思想。其中最重要的人物是他的同胞易卜生和来自瑞典的斯祖博格。思想碰撞的火花给予他绵延不断的创作灵感和源泉。他以“生命的饰带”为主题创作了《尖叫》、《病室之死》等一系列有关生命和死亡的重要作品。他不是反映人与物的表象，而是表现内心和本质，不是简单的现实，而是象征。正如他自己所说：“我不再画那些在室内读书看报的男人和编织毛线的女人。我应该画那些活脱脱的人，他们有呼吸、有感觉、遭受痛苦、相亲相爱。”

从法国的巴黎、尼斯到德国的柏林、科隆、斯图加特，以及意大利的威尼斯、佛罗伦萨、罗马，蒙克不断地在这些地方旅行、学习、写生、创作、举办展览、参加艺术交流活动，开阔了眼界、丰富了阅历、深化了思想、获得了荣誉。在1885年至1908年间，蒙克的大部分时间都旅居在巴黎和柏林，并经常往返于奥斯陆、巴黎和柏林之间。

多变的画风

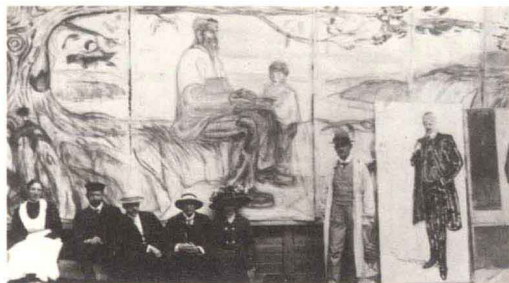
蒙克在其艺术生涯中，并非墨守成规，一成不变，而是随着不同哲学和美学思想的影响和生活环境变化而改变艺术风格。在19世纪80年代，蒙克受导师克罗格和当地虚无主义代表人物汉斯·耶格（Hans Jager）的影响，自然主义和波西米亚式的虚无主义占上风，在作品《汉斯·耶格的肖像》中得以体

现。从学院毕业后，特别是巴黎之行与印象派的亲密接触后演变成了印象派风格，以“拉法耶特大街”为代表。1892年，在高更、凡高等人的影响下，蒙克树立了具有个人特色的综合性原始画风，比如在《忧郁》中，色彩成为一种象征，亦是一种具有承载功能的元素，比方说《呐喊》等。19世纪90年代，蒙克倾向于选择景深较浅的类似于平面空间作画，他经常把画中的人物安置在前景，突出主体性和内心世界的张扬。蒙克一直想表现人物内心的心理状态，出现在他画中的人物呈现了最能表现这种状态的姿势，如《灰烬》等，这种安排让蒙克的画带来一种好像人物、空气、记忆、动作和时间在一刹那间凝固的感觉，那也许正是人物内心活动达到顶峰的一瞬间。蒙克所画的人物就像《病室里的死亡》，犹如舞台剧的各个角色一样，很可能每种特定的姿势就代表一种特定情绪，类似于某种身体语言。由于蒙克所画的人物都承载着表现一种特定心理状态的使命，就如同《呐喊》那样宣泄出来，所以他创造的男人和女人不是现实的，只是具有某种象征意义，暗示着人类普遍的生、死、爱、焦虑、苦闷、彷徨、张狂等生理状态和心理情绪。由此蒙克认为：“表现自然外部的印象派并不适合于自己的艺术。”他对描写现实的任意场景和外部状态不感兴趣，他希望描写的是那种充满了情绪内涵的，且具有巨大传神力的内心状态和冲击力的心理情感。

为了达到这个目的，蒙克殚精竭虑地构思，他的多数作品都创造了悬而未决和紧张不安的神秘气氛，让人无从判断和知晓当前的行为目的和意义，未来的结局和变化方向。例如，他在作品《呐喊》中，那表现突然的刺激正改变我们一切的感觉印象。画面中，那桥上呐喊的人，凹陷的面颊仿如骷髅头，背景火与血的色彩像旋涡般染红天际，我

蒙克在科豪格（Kornhaug）疗养院前留影，1900年。

蒙克与他的朋友在露天工作间的“历史”作品前，1910年。

蒙克与在位于吕贝克的马克斯·林德医生的花园里写生，1902年。

蒙克在他位于埃克莱庄园的露天画室里创作，1925年。

们永远无法知道那人为什么在如此背景中尖叫，由此引发我们冥思苦想，思考出合情合理的答案，但越想越使人感受到不安。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，显示出少女心中不安的焦虑。他那深含神秘主义和象征主义的色彩的表现主义画风受到当时德国“桥派”、奥地利“分离派”等年轻艺术家的热捧，对德国、奥地利表现主义和象征主义艺术的发展起到了思想启迪和表现技法的指引性作用。

生命、爱、死亡

蒙克的大部分艺术作品中基本上都贯穿着生命、爱和死亡的主题。他曾说道：“从我诞生的那一刻起，焦躁、不安和死亡三位天使便站在了我的身边。在我玩耍的时候他们自始至终紧跟着我，在春天明媚

蒙克在室外写生。

在阳光下和灿烂的夏日里一直尾随着我。当晚上我闭上双眼，他们就站立在我的身旁，并且一直以死亡、地狱，和永恒的诅咒来威逼我。我常常会在半夜从梦中突然惊醒，恐惧地朝屋子里四下张望，问自己是在地狱吗？”他的以“生命的饰带——关于生命、爱和死亡的诗”为题的系列作品是蒙克一生致力表达的主题的集中体现。从1893年起，蒙克开始分期分批地不断展出他的“生命的饰带”系列作品。12月在柏林首批展出了包括《风暴》、《月光》、《吸血鬼》、《玫瑰与阿美莉》、《病室里的死亡》等6幅作品。次年，他又增加了《焦虑》、《圣母》、《爱与伤痛》、《女人的三个阶段》、《灰烬》等主题作品。在随后的几年时间里，蒙克又创作了《病孩》、《新陈代谢（又名亚当与夏娃）》和《空十字架》等作品。这些作品一部分关注人类普遍性的生老病死的规律和恐惧心理，一部分反映了当时盛行的新艺术美学思潮，一部分折射出一种形而上学思想倾向以及流露出蒙克对自幼时起接受的虔诚的宗教教育的观念。

在作品中，蒙克常常采用阴影和色环将人物包围来强调恐惧、害怕、焦虑和性紧张等气氛，反映出蒙克内心世界隐藏着人类必然遭受的疾病折磨、死亡威胁、爱情压抑等悲观情绪。

“生命的饰带——关于生命、爱和死亡的诗”为题的系列22幅作品于1902年首次在柏林的分离派展览上完整地展出，引起强烈反响和巨大争议。一些评论家认为这些完全是颓废和低俗的艺术，“令人作呕”。但另一些评论家则认为蒙克的作品“无情地摒弃形式，简洁、优雅、整体和现实，完全以艺术天赋本能地洞察和表现心灵。”

离群索居的后半生

过度的饮酒和社交的喧嚣导致从小就羸弱多病的蒙克健康恶化。

“头痛、失眠、焦虑使我处于疯狂的边缘”。1909年，蒙克不得不进入丹尼尔·雅各布森的私人诊所进行治疗。在八九个月有规律的

蒙克在巴黎的列思波纳特画室。

蒙克在位于克拉吉洛（Kragero）的室外工作室中画油画作品“太阳”，1911年。

伊娃·姆多奇 (Eva Mudocci), 1902年。英国小提琴手伊娃曾是马蒂斯的朋友和模特儿, 1903年与蒙克相识, 并成为蒙克的模特儿。

图拉·拉森 (Tulla Larsen), 1899年。蒙克1898年与其相识, 成为模特儿和恋人。1902年蒙克与其发生激烈争吵后枪伤自己的左手。

生活和食物、电疗等辅助性治疗后, 蒙克的健康状况有所好转。在奥斯陆举办的系列展览使他成为挪威家喻户晓的民族英雄, 博物馆和个人纷纷购买他的作品, 人逢喜事精神爽, 蒙克忧郁、压抑的情绪得到释放, 变得越来越乐观开朗, 画风也变得明亮起来。

虽然享受着越来越多的赞美和越来越高的荣誉, 但在医生的告诫下, 蒙克大大减少了社交活动, 除与一些要好的朋友和模特儿保持联系和交往以外, 他远离尘嚣, 基本上都在奥斯陆的埃克莱庄园过着自给自足的生活。画农场的马匹、画自画像、画模特儿、画周围的山水树木成了他的日常生活和艺术的自由和轻快的表达。

在80岁生日后差不多一个月后, 蒙克于1944年1月23日在他离群索居二十多年的埃克莱安详地离开人世。将其艺术嗤为“堕落的艺术”的挪威占领军纳粹德国甚至也为他举行了隆重的葬礼, 但似乎也给人们造成一种错觉, 以为蒙克还是纳粹德国的支持者。

艺术成就

蒙克在自己漫长的一生中, 创作了大量带有强烈悲剧意味和感情色彩、描写反映人类普遍意义的真实心灵的油画、木版、石版、雕塑等艺术作品。蒙克所描绘的世界是人类复杂的精神世界, 他刻意表现生命、死亡、痛苦、忧郁和孤独, 描写世纪之交的艺术家在充满矛盾与痛苦的现实中挣扎, 其孤独的心灵对人生产生的怀疑和焦虑。

正如蒙克自己所说: “我要描写的是那种触动我心灵和眼睛的线条和色彩。我不是画我所见到的东西, 而是画我所经历的东西。”通过人的神经、内心、头脑和眼睛所表现出来的绘画形象就是艺术。从艺术思想上看, 蒙克的作品反映了十九世纪末到二十世纪初欧洲整整一代人的精神生活面貌。在蒙克生活的时代, 再没有别的艺术能够像他那样深入将艺术探究到人的灵魂深处, 把那心灵的美与丑一并展现给世人。也没有人敢于他那样赤裸裸地描写人类本能的丑恶, 使善良与邪恶并存, 让美丽与丑陋共生。从艺术风格上看, 他的作品经历了自然主义、现实主义、印象派、象

征主义、纳比派、分离派到表现主义的发展变化，完成了由表及里，由传统向现代的过渡和转化。无论从思想上，还是艺术表现上都对当时以及以后的表现主义产生了重大影响。

蒙克在德军占领奥斯陆的几天后，由于担心自己的生命和堆放在埃克莱庄园屋子里的珍贵作品惨遭不测，他立下遗嘱，宣布将自己所有作品捐赠给奥斯陆市政府。他辞世后，奥斯陆市通过决议修建蒙克博物馆，纪念挪威世界的艺术家，蒙克博物馆于1963年建成开馆，收藏了包括蒙克遗嘱捐赠、蒙克妹妹捐赠和其他渠道收集到的1100多幅油画、4500多幅素描、18000多幅版画和一些雕塑作品，成为蒙克艺术藏品最为丰富的博物馆。

蒙克（中）与朋友普雷斯勒和吉朗克在一起，1890年。

蒙克在埃克莱庄园的冬季画室里，1930年初。

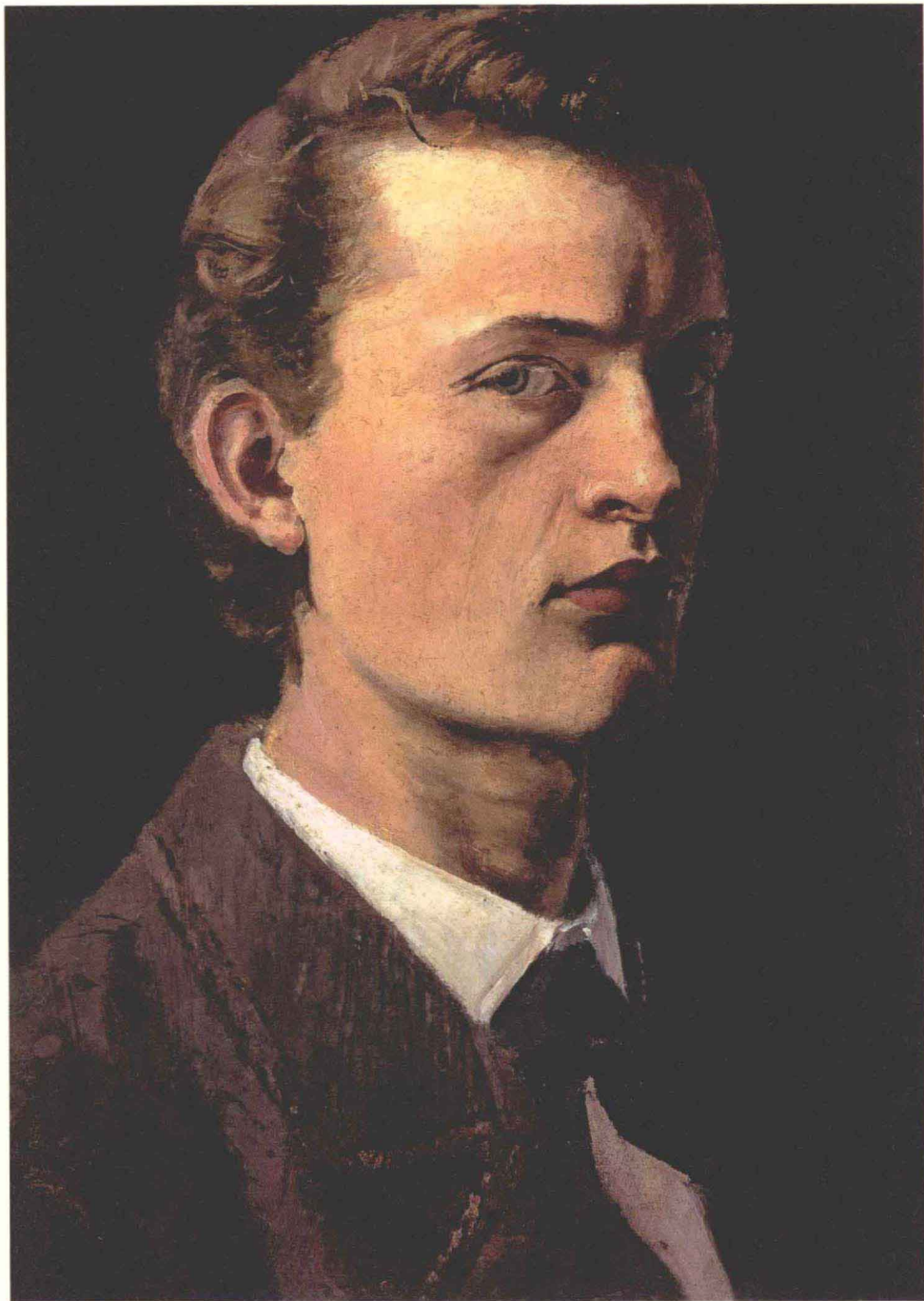

蒙克与图拉在一起，1899年。

迷茫和探索

屡遭失去亲人的痛苦和羸弱多病的身体使蒙克处于看不到灿烂阳光的阴影中，对生活失去信心，对未来感到迷茫，只希望游离在外，能在艺术上寻找适合自己的表达方式来满足精神上的一点点慰藉。

Edvard Munch

自画像

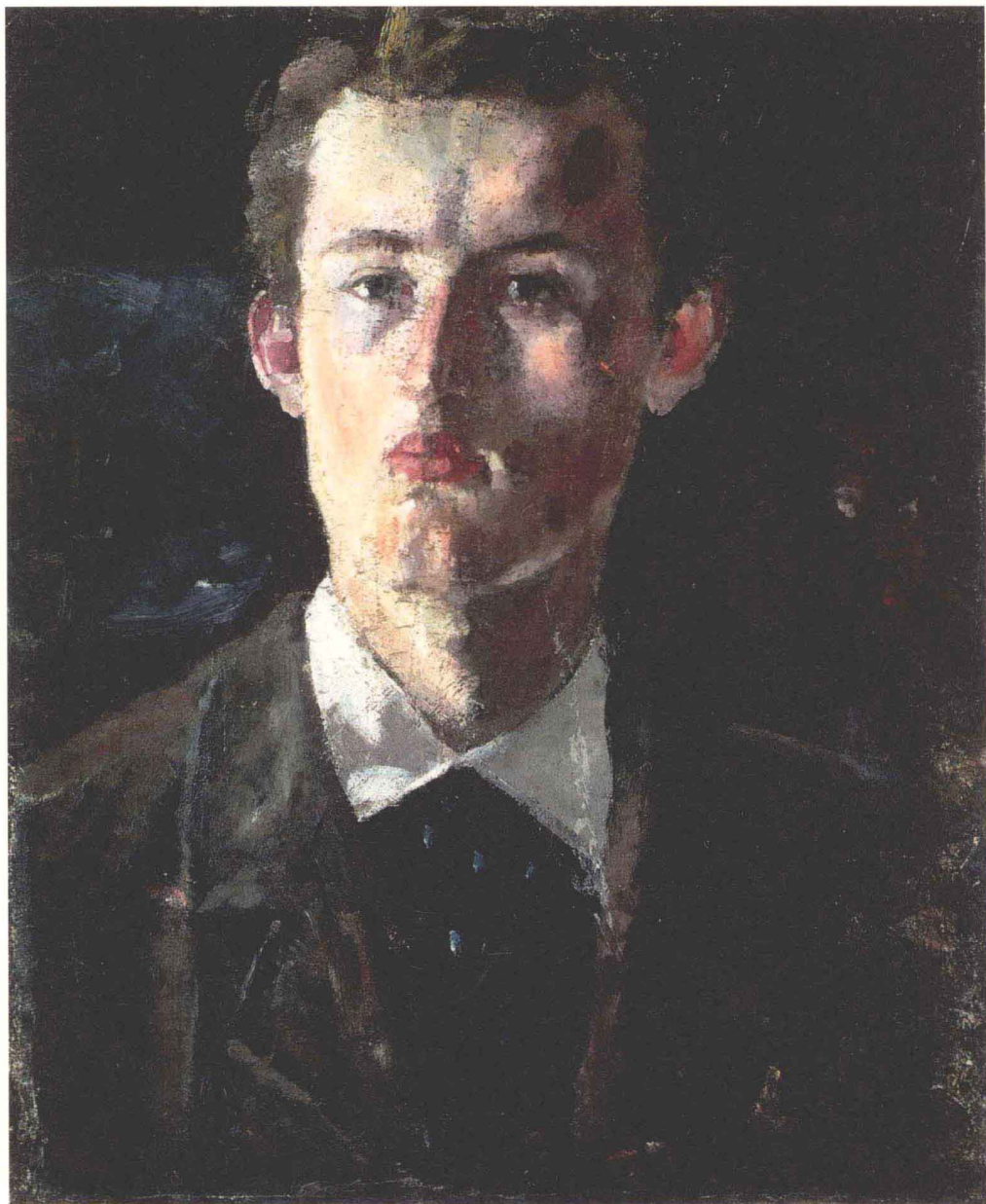
布面油彩

262 mm × 193 mm

1882年

一直处于以自我心理感受和不安精神状态中的蒙克时常以画自画像表现出自恋情结。自画像在他的艺术作品中占据着重要地位，反映出不同时期的心理倾向。

19岁时的这幅自画像中的眼神布满疑虑和忧郁，显示出他对未来的迷茫。

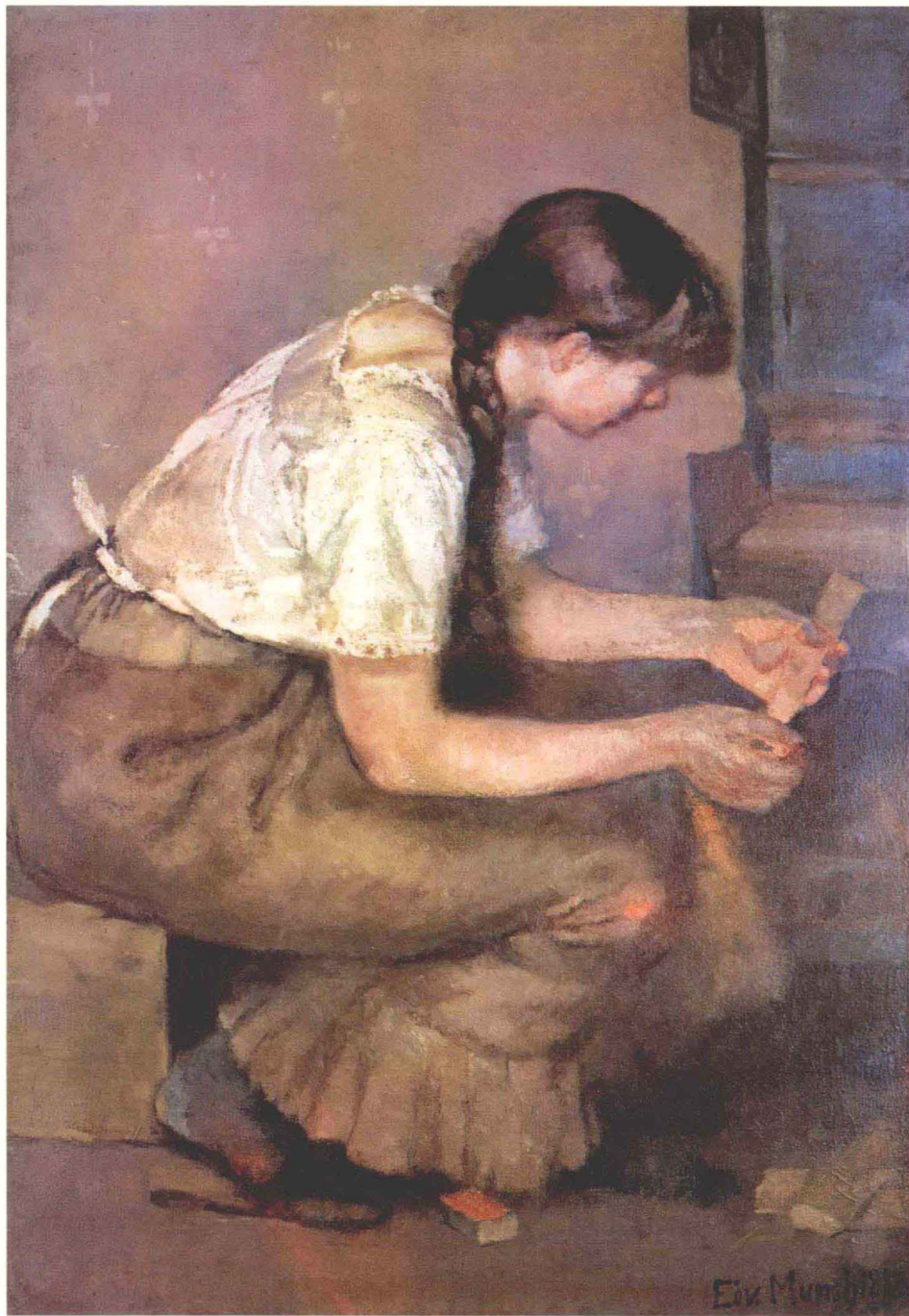
自画像

布面油彩

440 mm × 355 mm

1883年

奥斯陆：拜尔博物馆

在炉边引火的少女

布面油彩

965 mm × 660 mm

1883—1884年

私人收藏