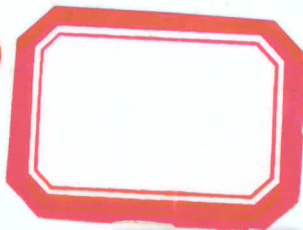

西洋美术家画廊 47

蒙 克

Gallery Art

Munch

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

47 蒙克

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

2

孤独、苦闷与不朽名作

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

8

艺术及表现风格

名作特写

MASTERPIECE

14

呐喊

作品选解

GREAT WORKS

20

生病的少女 20

卡尔·约翰街道的黄昏 22

青春期 24

生命之舞 26

太阳 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

30

蒙克美术馆

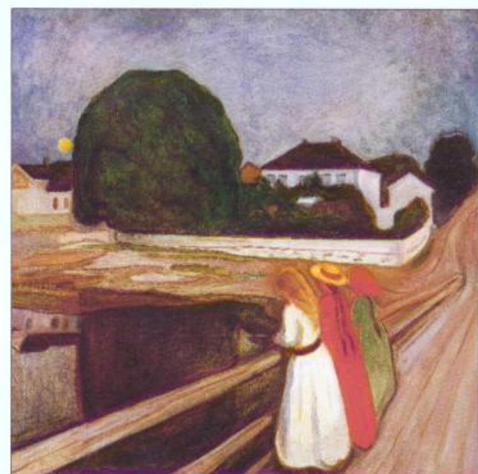

photo: J. Leithen © National Gallery, Oslo
©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-758号

西洋美术家画廊 47 蒙克 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘从星

责任编辑/刘从星 张亚力 王兴吉

校勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

校对/吴晓欧 于丽梅 刘明辉

监印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2002年1月第1版第1次印刷

开本/635×940mm 1/8 印张/4

印数/1-5000册

书号/ISBN 7-5386-0426-X/J·188

定价/15.00元

48.3u7
LCX
47

爱德华·蒙克是出生于挪威的拥有最高成就的画家，他的才能与个性深入了他的艺术当中，他将幼时不幸丧母、父亲酗酒暴戾的心灵伤痛在他的艺术创作中强烈地宣泄出来，震撼了人们的心灵。

他还是卓越的版画家，他天才的作品奠定了版画的地位并发展了版画技法，他的版画作品被艺评界认为是最优秀的杰作，赢得了极高的荣誉。

蒙克年轻时，曾因酗酒和劳累过度而患神经衰弱症，创作一度中断。但最后他凭着顽强的意志，将旺盛的创作欲望一直保持到老年，他是20世纪最受崇敬和怀念的艺术家。

C0356002

孤独、苦闷与不朽名作

ALIENATION AND ANGUISH

爱德华·蒙克终其一生被其人格特质——不安、绝望、忧郁所支配。这些特质，加上他悲惨童年的回忆均以不同的程度影响着他人的人生及艺术，更成为他创作名闻世界的《呐喊》等杰作的原动力。

1863年12月12日，爱德华·蒙克（Edvard Munch）出生于挪威南部的小城列亨（Løten），父亲克里斯提安·蒙克（Christian Munch）是军医，母亲名叫罗露丝·夏洛琳·比约斯托（Lous Kolorine Bjølstad）。蒙克家中有五个孩子，他排行第二。父亲出身名门，家族成员中主教、诗人、史学家、画家等人才辈出；母亲的娘家经营农业及航运业。蒙克出生后不久，全家迁居首都克里斯提安尼亚（Christiania，1925年改名奥斯陆Oslo）。父亲后来担任贫民区的医生，虽然出身名门，但有着强烈社会使命感，他常替穷人免费医疗，家庭经济也因此常发生困窘。不仅如此，蒙克家人也为病魔所苦。1868年，母亲罗露丝患结核病去世，年仅三十三岁；1877年姐姐苏菲也因感染相同的病而死去。

悲惨的少年时期

父亲遭到家人相继去世的打击，疯狂地寄情于宗教信仰，并且出现暴力倾向。面对家人过世的伤痛及暴戾的父亲，蒙克的少年时期在悲伤中度过。这些不只是带来精神上的折磨，更使他在以后的人生烙下了深刻的伤痕，并且形成蒙克独特的人生观及艺术风格。晚年的蒙克回首往事时

Munch Museum, Oslo

► 蒙克情绪焦躁的父亲克里斯提安·蒙克正襟危坐的肖像。

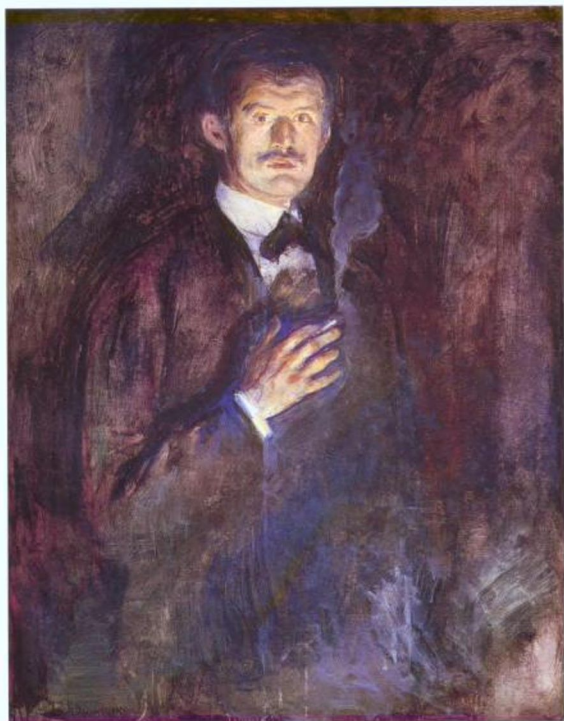

photo: J. Lathion © National Gallery Oslo © Munch Museum Munch-Ellingsen Group DACS London 1999

▲ 《拿香烟的自画像》（1895年）。在香烟袅绕的晦暗中，浮现出三十岁时的蒙克：呆滞、凝视的眼睛及苍白的面孔。

说：“病痛、发疯、死亡在我的摇篮上飘忽，终生被恶魔缠身。我老早便已心知肚明……地狱处罚有罪孩子的刑具是什么样子……。在呵斥我们兄弟的时候……父亲疯狂的暴力行为便出现了。”

母亲的妹妹卡莲——是蒙克黑暗少年时代惟一的曙光。在母亲死后，卡莲姨妈照顾蒙克一家人，她爱好绘画，也诱导孩提时代的蒙克画画。1879年蒙克自卡特德劳中学毕业之后，进入以培养工程师为目标的工业专科学校。

MUNCH'S MENTOR

蒙克的恩师——克洛

和当时挪威众多的年轻艺术家一样，蒙克也敬仰画家克里斯提安·克洛。同时也是作家的克洛舍弃传统，改以周围的现实世界为主题，取材于社会下层贫苦民众生活。他和蒙克的父亲一样，关心都市贫民问题。1886年以因贫穷而堕入风尘的妓女针子为主角而写的《阿尔贝尔提尼》一书曾引发激烈的争辩，最后以禁书收场。他勇于与保守的舆论进行辩论的精神，与蒙克及克里斯提安尼亚的波西米亚艺术家们相互辉映。克洛的作品生气勃勃，在他们之间广受好评。

▲ 1833年克洛的自画像。描绘自己休闲时手上拿着烟斗与调色盘，旁边还放置一张摇椅。

▲ 早年因肺结核去世的母亲罗露丝及孩子们的肖像。蒙克站在母亲的右侧。

当时的蒙克，虽已具备素描技巧，却因健康状况不佳，经常请病假，但他已下定决心要成为画家。可是父亲认为画家的经济来源不稳定，而且世人对画家的印象不外是生活糜烂、堕落，不过到最后，父亲还是妥协了。1881年到1883年间，蒙克就读于国立工艺美术学校。

离开巴黎前往柏林

在美术学校期间，最吸引蒙克的是克里斯提安·克洛（Christian Krohg, 1852-1925年）的课外教学，并认为从这学到的东西比正课还多。当时，克洛是挪威画家的代表，蒙克那个时代的人都向往这种新的教学方式。在克洛的影响下，蒙克开始结交住在克里斯提安尼亚的波西米亚风格（Christiania-Boheme）的艺术家与作家朋友。这是个崇尚自由的团体，他们多数的理念、主张都来自巴黎，并致力于拓展前卫艺术活动，提倡性解放，这触怒了保守的市民。1885年，蒙克获得造访巴黎的机会，虽然是非常短暂的停留，但他却被印象派、后印象派的崭新风格所震撼。

返回挪威之后，蒙克立刻创作了《生病的

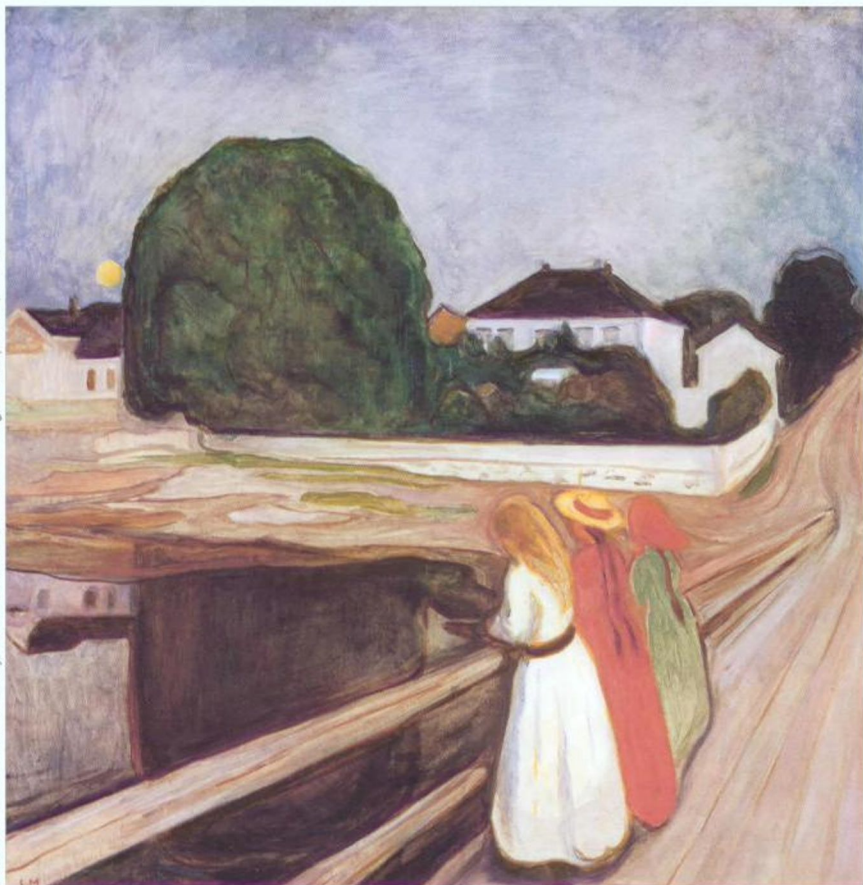
少女》，画中描绘了一位罹患重病又孤寂的少女，是一幅让人看一眼便永生难忘的肖像画，也是他患自闭症早期的作品。1886年，蒙克在克里斯提安尼亚公开展出他因为深切怀念死去的姐姐而作的画，却遭到不少艺评家的残酷挞伐。其中一位批评家说：“只不过是将颜料涂得支离破碎”；另一位艺评家表示：“对爱德华·蒙克这位画家表示最大的敬意——便是‘抹煞他的作品。’”

三年后（1889年）蒙克再次举行个展，这次获得了好评（在挪威个展还相当的罕见，蒙

◀ 蒙克在奥斯陆度过年青时期，当时称为克里斯提安尼亚，虽说是首都，却只是一个民风保守的小城市，因此对蒙克表现强烈性格的画作，不表青睐。

Hulton-Getty

▲ 《桥上的少女们》(1901年)是这个阶段的画作中，色彩最鲜艳的一幅。作品中可见他大胆感官色彩，有些专家指出，也许蒙克影响了用色鲜丽眩目的野兽派——此派以杜菲(Raoul Dufy, 1877-1953年)和马蒂斯(Henri Matisse, 1869-1954年)为代表。

▲ 朵拉·拉珊和蒙克的合影。从照片中可感觉她对蒙克的迷恋，蒙克却担心婚姻会影响自己的创作。

▲ 肖像画前的蒙克与架势十足的丹尼尔·雅各布逊医师，他是蒙克在哥本哈根医病疗养时的主治医生。

克的个展给当时的社会以猛烈冲击)，由于个展成功，得到政府提供留学法国三年的奖学金。到巴黎留学后不久，父亲猝死。虽然父亲伤害过他幼小的心灵，但父亲的死对他而言，也是重大的打击。当时，除了返国和短暂的旅行之外，留学中的蒙克几乎没有离开过巴黎。在巴黎期间蒙克跟著名的绘画教师伯那特(Leon Bonnat)学画。但伯那特保守的指导方式，使他深感不足，仅两三个月后便开始独立创作。

1892年，蒙克应柏林美术家协会的邀请，去柏林办画展，这是他人生重大的转折点。他作品中表现的不安、苦恼的人生观，遭到了艺

▲ 《手握画笔的自画像》(1904年)。发狂的眼神及压抑的笔触，述说着蒙克精神的错乱。

评家们严厉的指责，有位评论家甚至表示：“蒙克是在亵渎艺术。”由于抗议的声浪高涨，美术家协会召开临时会议，经过激辩之后，决定提前结束画展，因此画展仅仅一星期就闭幕了。在柏林引起骚动的个展，在经过杜塞道夫(Dusseldorf)、科隆(Cologne)等地巡回展出之后，再度回到柏林，这件事被称为“柏林丑闻(蒙克事件)”。

但另一方面，给予蒙克作品高度评价的也大有人在，随即卷起一场激烈的褒贬之战。最具有讽刺意味的是，这反而让蒙克一夕之间声名大噪，在德国的名气比在祖国挪威还高。他

▲ 1895年之后，蒙克创作多幅名为《嫉妒》的画作，这是其中的一幅，是《冻结生命》中“爱”的系列之一，蒙克将嫉妒视为爱的本质。

把握住这个绝佳的机会，决定暂时留在柏林，虽然原本只打算短暂停留，可是直到1908年，蒙克还一直待在德国。期间也时常到挪威或其它国家旅行，在他落脚柏林的这十六年间，正是蒙克创作最鼎盛的时期。

“冻结生命”与精神衰弱

蒙克停留德国后，开始埋头创作颇具野心的《冻结生命》系列作品（又名《生命之连带》）。这一系列画作不仅以“生、爱、死之诗”的主题贯穿，尺寸、主题、风格都相一致。

蒙克以《呐喊》为主题，创作了几幅系列作品，经常在各地开展览会，虽然遭到艺评家的攻击，但他画作中洋溢的才华及原创力，有见地的赞助者都看在眼里。1899年挪威国家画廊购入一幅他的作品，使蒙克在祖国的名声越来越高。

蒙克之名渐渐地被美术界承认，但他的生活放荡、颓靡，并常常为钱所困。以酒馆为家，

过着漂泊、不健康的生活；感情方面也不如意，和女性交往时，总有罪恶感，所以都无法长久。他的外表虽然高大、英俊、极具魅力，却无法对女性坦白、交心。蒙克对婚姻更加谨慎，深怕笼罩家族的肺结核、精神病会遗传给自己的下一代，因而饱受煎熬，这也成为他和酒商女儿朵拉·拉珊之间的阴影。他们1898年认识，交往至1902年，最后由蒙克提出分手，当时朵拉拿出手枪暗示要自杀，受惊吓的蒙克想要从她手上抢走手枪，在拉扯之际，不慎枪走火，蒙克的左手中指受重伤并留下后遗症。之后，每当蒙克拿着调色盘，疼痛感便会油然而起。

如此劳心劳力，再加上经常烂醉如泥，生活放荡，使原本身体不好的蒙克健康情形更是每况愈下，终于在1908年病倒。借用蒙克自己说过的话：当时的他“精神已完全地耗损”，不得已进入哥本哈根的私人医院接受治疗，八个月后康复。1909年5月，蒙克好不容易才回到挪威。疗养给了蒙克重生的转机：自幼的苦难，的确为他的作品带来无比的力量与原创力，然而顿悟的蒙克，此刻只衷心地祝愿健康，决心挥别为自己建立起的声名与充满自虐、苦闷的以往风格；放弃自我精神探索以及对幽暗灵魂

Artist's Life

- 1863 出生于挪威南部小城列亭。父亲是军医克里斯提安·蒙克，母亲是罗露丝。
- 1864 蒙克一家迁居至克里斯提安尼亚（现今的奥斯陆）。
- 1868 蒙克年仅五岁时，母亲因肺结核去世。
- 1877 大蒙克一岁的姐姐苏菲同样也因肺结核死亡。
- 1881 放弃成为工程师的机会，进入国立工艺美术学校就读。
- 1885 初次旅行巴黎，被印象派、后印象派的作品深深吸引。
- 1886 以《生病的少女》一画确立自己的画风，却遭到艺评家的严厉挞伐。
- 1889 举办个展，艺评家的评价虽然不高，可是获得政府提供留法三年的奖学金。
- 1892 柏林的展览会成为“大辩论”的导火线。所幸，也因此打开了蒙克的知名度，他决心暂居德国。
- 1893 在柏林借用画室，致力于《冻结生命》系列作品的创作。
- 1899 挪威国家画廊购买一幅蒙克的作品。
- 1902 和朵拉·拉珊的爱情纠葛，引发手枪走火事件。
- 1908 身心衰弱，在哥本哈根的私人医院疗养八个月。
- 1909 返回挪威，接受克里斯提安尼亚大学的系列壁画制作。
- 1916 在克里斯提安尼亚（奥斯陆）近郊艾克力购屋，渐渐减少人际间的往来，致力创作。
- 1933 七十岁生日，法国政府颁赠荣誉勋章。
- 1944 在艾克力去世，享年八十岁。宅邸赠与奥斯陆市。

O. Vaerfing ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS London 1999

▲《历史》(1909-1911年)壁画的局部。《历史》是蒙克为克里斯提安尼亚大学制作的系列壁画中的一幅。它规模最大,色彩强烈、鲜明,洋溢着乐观的精神,与蒙克早期的画风有如天差地别。

本质的追求,对作品的处理及看待周围的现实世界改以乐观态度。

画风转变、名闻世界

不久,尝试新的创作形式及风格的机会到来:克里斯提安尼亚大学(现今的奥斯陆大学 Oslo University)委托蒙克在礼堂创作系列大型壁画。这是蒙克所作的规模最大、色彩鲜明、扣人心弦并洋溢着乐天精神的壁画,跟他早期的作品大相径庭。蒙克将壁画主题命名为“永

远伟大的力量”,其中最杰出的两幅是《历史》及《太阳》。之后,蒙克这样说:“这些壁画要表现‘挪威人的特质和极为平凡的日常生活’以及‘壮观并深植人心’的画面张力。”

1916年完成了大学的壁画,同年蒙克在克里斯提安尼亚郊外的艾克力购置宅邸,决定在此度过晚年。此时的蒙克已经快五十岁了,但仍然有部分艺评家严厉地批判他,但大多数的人都承认他是当代最具代表性的画家。1908年为了奖励他对挪威文化的贡献,王室颁封他为

DEGENERATE ART

“颓废艺术”展

引发第二次世界大战的纳粹党,把众多现代派画家的作品贴上“颓废艺术”的标签。蒙克也是创造“颓废艺术”的画家之一。纳粹党的统治者希特勒,年轻时曾立志当画家,但屡经挫败,他喜爱传统保守且能表现德意志民族优越性的作品。因此,实验性及反传统的画作,皆被视为道德、文化堕落的象征。

1937年名为“颓废艺术”的画展在慕尼黑举行,展示从全德国的美术馆中所收集到的所谓“堕落”艺术家的作品,他们把这些画作和精神病患者所画的作品并陈,艺术家被当做了嘲笑的对象。这次展出没有蒙克的作品,画家多半是德国人,也有国外的画家,如蒙德里安、毕加索等。

展览会空前盛大,光在慕尼黑就有二百万人次入场参观,并在德国各地巡回展出,吸引更多的观众。“颓废”艺术家们,不只是被当做嘲笑的对象,有的则被美术学校免职,甚至禁止创作。在穷追猛打及不断的迫害下,全德国的美术馆将一万六千幅的这类画作撤除(其中蒙克的作品有八十二幅),另七百幅参加“颓废艺术”展。据说这一万六千幅的画作大半被卖掉、烧毁或被纳粹党的将领夺走。

▲ 各处小规模“颓废艺术”展,不久,集结成1937年举办的大型“颓废艺术”展。这是1936年其中一个“颓废艺术”展览的广告海报。

Munch Museum Oslo ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

◀ 《柳条椅旁的模特儿》(1929年)。与初期的作品比较，蒙克使用微妙的色调创作人物，作品更具诗意。

▶ 蒙克晚年蛰居在艾克力的宅邸，并于1932年制作了这个雕像（摄于宅邸的庭园）。

O. Vaering ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

▼ 这张严肃的侧面照，拍摄于蒙克去世前一年（1943年）。

O. Vaering

圣奥拉维十字勋章骑士。蒙克到晚年仍殚精竭虑地持续创作，逐渐减少人际间的往来，但常至德国、巴黎等各地旅行或举办画展。1933年，七十岁生日时，法国政府颁赠荣誉勋章，举世认同他的功绩。同年有两本关于他的书籍出版，一本为杰斯·狄斯（Jens Thiis）所著的《蒙克传记》，另一本则为波拉·高更（Pola Gauguin）所写的《蒙克》。

晚年的厄运

1930年开始，蒙克因视力减退而忧心不已，因此放弃了奥斯陆市民礼堂的壁画制作。不久，第二次世界大战爆发，1940年，德军攻占挪威，厄运随之吞噬他的晚年。虽然蒙克在德国已确立了名声，但是厌恶现代艺术的纳粹党视其作品为“颓废”的象征，还将他的画作从挪威的美术馆全数撤走。德军中有人提议让蒙克替纳粹党做宣传，但他始终保持中立，与纳粹党和反纳粹组织皆无任何关系。

1943年12月19日，这天异常的寒冷，在蒙克家附近，反纳粹组织袭击了弹药库，蒙克家的门窗被震得七零八落。蒙克因为这个事件而患了严重的感冒，并发支气管炎，于1944年1月23日不幸病逝，享年八十岁。

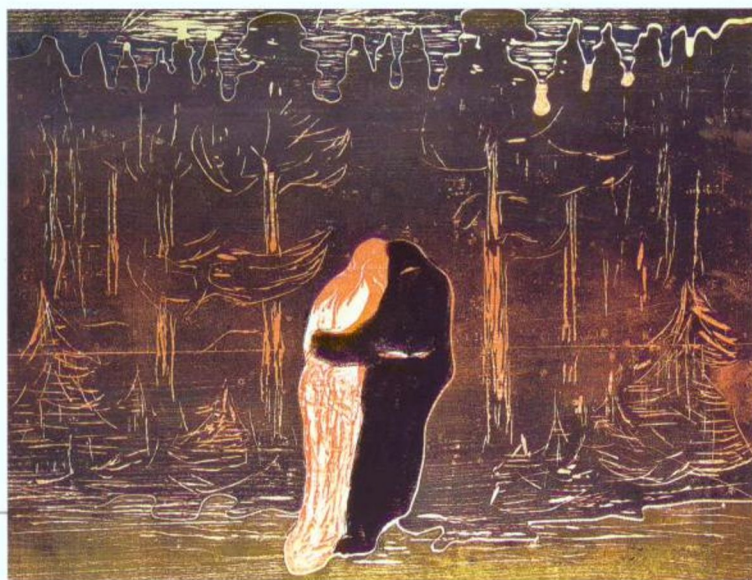
艺术及表现风格

ART AND EXPRESSION

蒙克不在乎作品的画面是否赏心悦目。他的前半生，想要通过作品来表现强烈、扰乱人类心智——苦闷、恐惧、欲望、绝望的情感。后来，他戏剧性的转变，画风趋向乐观、自然。

1889年蒙克获得政府的奖学金到巴黎，不久，在日记中曾预言自己的画风：“不应该再画男人读书、女人编织的场景等等，今后，要画活生生的人们——他们的呼吸、感觉、苦闷、彼此相爱。看到这些作品，人们就能了解圣洁的存在，像在教会要脱帽子一样的自然。我要创作出这类的画作。”

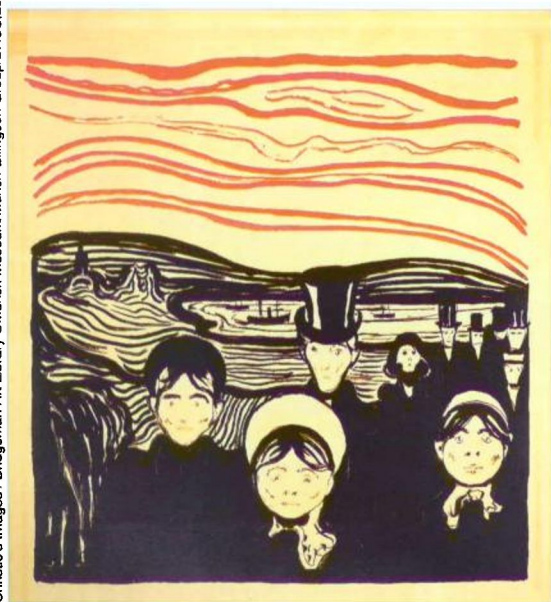
对蒙克而言，绘画是要表现强烈的情感，不是完成一件美丽的装饰品，所以他表现欲念、绝望、嫉妒等原始的情

Private Collection / Bridgeman Art Library
©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

蒙克“重振”木刻版画

蒙克是近代杰出的版画家之一。他把直接刻线法 (Dry point)、美柔汀法 (Mezzotint) 等技巧纯熟地运用在铜版画、石版画以及木版画上，而且都创

Christie's Images / Bridgeman Art Library ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

作了不少杰作，如石版画《生之不安》(左)等，这是其他版画界的巨匠们所不及的。在蒙克的版画中，木刻版画被艺评界认为是最重要的。

由于不凡的表现力度，蒙克的木版作品为他赢得复兴木版技法的地位。木刻版画是版画中最古老的技法，盛行于15世纪的欧洲，直到19世纪左右，因细部修整的技法比其它版种逊色，便逐渐被艺术家们忽略。但蒙克的作品《恋人》(上)，证明了木板的粗糙质感也有极丰富的表现力，这对德国表现主义的画家们影响巨大。他们因蒙克而发现，木刻版画是最能强烈表现对事物看法的艺术创作手法。

初期作品平平

蒙克初期的作品，并不令人惊叹。19世纪80年代前期，蒙克作品的尺寸较小、主题平凡又没有特色，画面看不到画家的自信。但是，自从结识了法国的巴比松画派（Barbizon School）的荷兰画家弗玄兹·韶罗后，蒙克在捕捉构成及造型上，类似巴比松画派的代表柯罗（Jean-Baptiste Camille-Corot）的风格，表现出强烈的力度感。这时，他开始着手家族的肖像画、自画像、室内画、静物画及风景画，如《马利达连风景》（右，1881年）的创作。之后，在年仅二十二岁完成《生病的少女》（1885-1886年）时，蒙克的艺术才正式的诞生。在这幅作品中，他不重外在写实性的描写，而致力于心象的表现。

National Gallery, Oslo ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

感。这也正是他的画作比其他的画家更成功、更能让人感动且具说服力的地方。

“冻结生命”的音乐性效果

当在日记中写下上述的文字时，蒙克早已完成他的杰作《生病的少女》。这幅作品表现了人类内心深挚的情感，是他探究人心、宏伟的《冻结生命》系

列早期作品之一。虽至1918年才开始使用“冻结生命”一语，但这个系列的构想，早在1893年就成形。蒙克在信中曾写道：“目前正在创作一系列的绘画，这个系列完成后，应该有更多了解我作品所要传达的信息！系列的主题是‘爱与死’。”

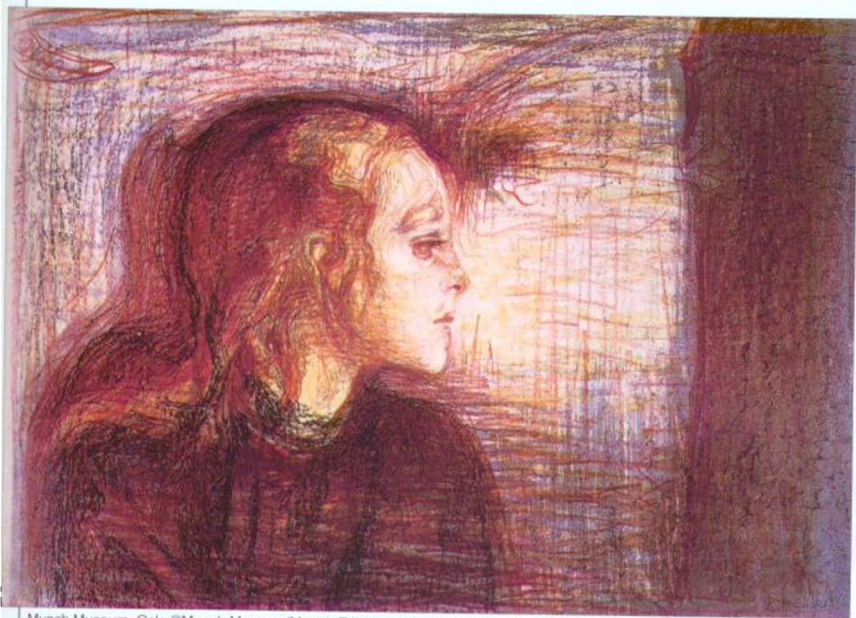
他计划将这系列作品展示在“特别

精心策划的展览室内，不但可保持整体的调和，又可独立鉴赏”，后来，因系列作品未及时完成（蒙克逐渐膨胀构想的内容，至使部分系列作品的主题改变），计划也就没有实现。

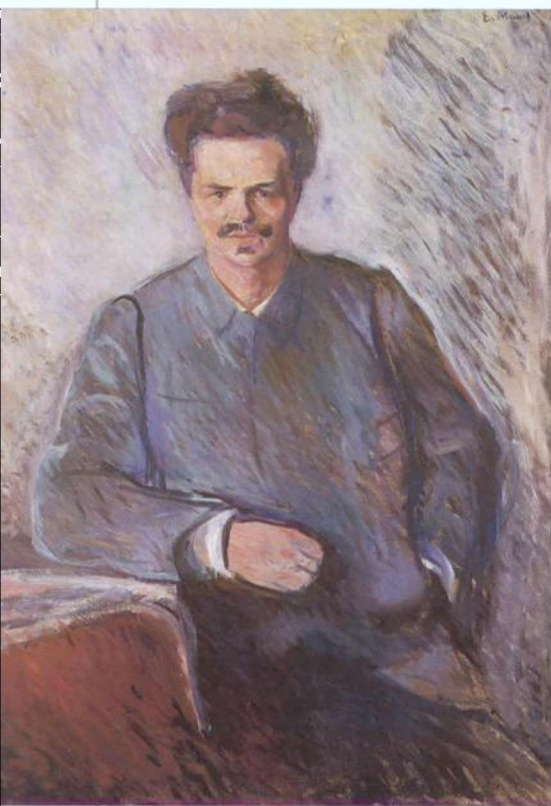
1902年在柏林举办的画展，应该是最接近他构想的展览形式。这次画展以“瞬间的生命轮回”为主题，公开展出

素描萌发意念

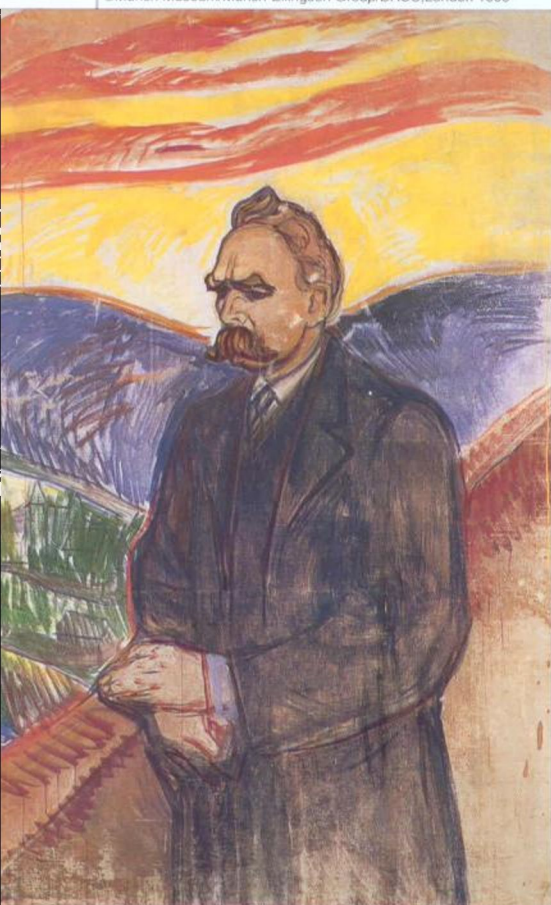
蒙克绘画的特征是使用强烈的色彩，并认为构图最重要。从他所说“与颜色比起来，米开朗基罗（Michelangelo Buonarroti）、伦勃朗（Rembrandt Harmensz van Rijn）更重视线条的起伏”来看，就知道蒙克的素描技法卓越。他将周围喜爱的事物描绘下来，留下了众多毫无相关的素描——有时是以极写实的自然手法；有时又用变形的技法。大多数的素描都成为油画的题材，与其说素描是练习，绝大多数却又是意念及主题的根源。左为名作《生病的少女》的造型之一，蒙克用铅笔、木炭、墨水、蜡笔等来作素描。

Munch Museum, Oslo ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

National Museum, Stockholm
©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

Munch Museum, Oslo
©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

揭开真面目的肖像画

蒙克毕生都在创作肖像画。初期的作品大都以亲戚或朋友为描绘对象，到了晚年也接受订画。他画了很多自画像，为自己留下了从年轻英俊到老态龙钟的岁月及风格演变的痕迹。最正规的作品当推他多幅等身大的杰作，这些是模仿委拉斯贵兹（Diego Rodriguez de Silva Velazquez，葡萄牙西班牙画家）、惠斯勒（James Abbott McNeill Whistler，美国画家）等巨匠的传统绘画手法。

蒙克有准确地捕捉模特儿特征的才能，他留有下面这段话：“我在描绘人物时，必能画出他最不怀好意的内在。”这句话除了显示蒙克一心想将模特儿描绘成符合自己认为的形象之外，也包含要揭开他们真面目的自信。

除了油画，蒙克也创作了不少杰出的石版肖像画。这里刊出的三幅肖像画分别是挪威剧作家史特林德贝利（左上）、德国哲学家尼采（Friedrich Nietzsche，左下）、挪威作家汉斯·耶格（Hans Jaeger，下）。耶格是由画家、作家结合的前卫团体的核心人物，他们偏激的活动，曾触怒了克里斯提安尼亚的市民。蒙克也是受到该团体影响的年轻画家之一。

photo: J. Lathion © National Gallery, Oslo
©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

后期的主题——劳动者

对政治冷漠的蒙克，少年时期居住在以劳动者为主的村镇。他深受父亲为劳动者医病的影响，和劳动阶层的人们有强烈的亲切感。十几岁时已经开始画劳动者的素描，在德国时也画农夫、渔夫题材的作品，晚年还为工厂餐厅创作壁画。

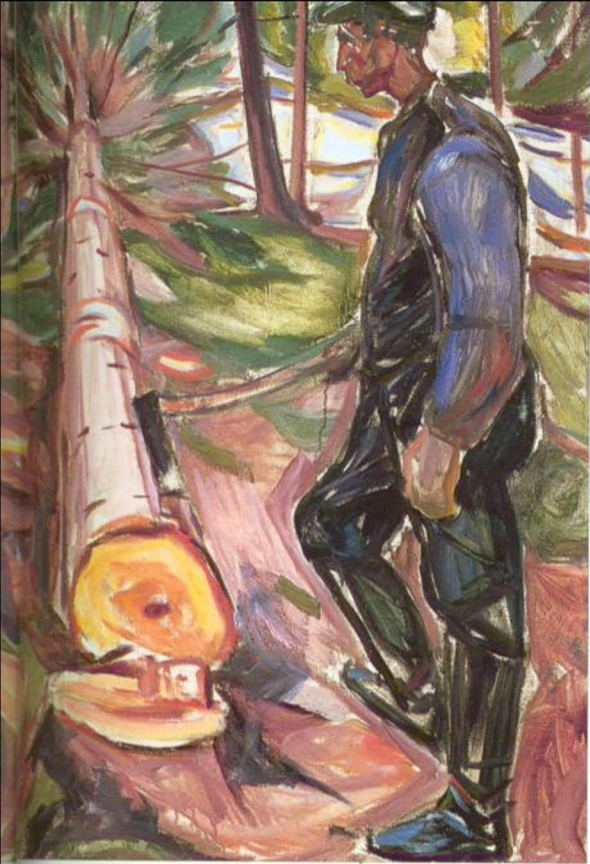
但真正以劳动者为主题的作品是在离开疗养院，返回挪威的1909年以后，如《伐木工人》（右上，1913年）和《三个工人》的素描（右下，1920年）等，像这类以劳动者为主题的印象派风格系列画作很多。蒙克从1928年开始做准备，预定在奥斯陆市民大礼堂墙壁上画建筑物施工场景的作品，后来因为视力衰退，在1936年不得不放弃这个计划。

二十二幅作品，分成“爱的种子”、“花瓣、逝去的爱”、“不安”、“死”四个部分。作品《呐喊》、《生病的少女》分别陈列在“不安”、“死”等子题之下。

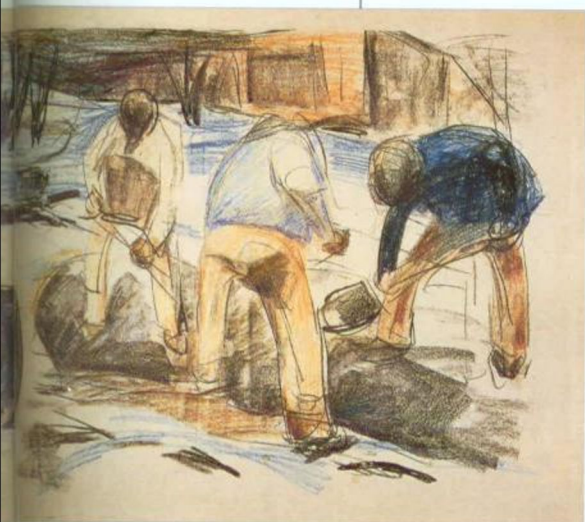
蒙克以音乐来说明这些画作所要呈现的效果：“在单音时各异。突然，一个一个的音符连成整首乐章，如交响乐般地合奏。”实际上，系列作品大都是在创作出个别作品后，再酝酿、串连出视觉性主题。“透过系列整体，在画面上描绘出曲折的海岸线。海岸线的前方是海洋，树下则洋溢着满足、波折、喜悦、苦闷等人们活生生的情绪。”

新艺术及象征主义的影响

弯弯曲曲的海岸线，不仅指上述所言，系列画中的海岸线，在蒙克其它作品中也经常可以见到。这显然是受到新

Munch Museum, Oslo ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

Munch Museum, Oslo ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

艺术 (Art Nouveau) 的影响, 新艺术盛行于19世纪80年代, 特征是: 弯曲袅娜而流畅的线条, 像海草、蔓藤一般。

除了新艺术之外, 蒙克的画作也受到当时流行艺术的影响。1885到1910年, 欧洲盛行象征主义, 蒙克舍弃精确的再现描写, 只求表现自己的想法、个人的情感, 这非常类似象征派 (Symbolism) 的风格。然而, 蒙克关心的是死、病、罪, 而象征主义多位重要画家的共通点则是: 沉溺于以性感女性诱惑男人的主题上。

虽然蒙克认同与这些流派的合流性, 但他更希望的是借由作品表现强烈

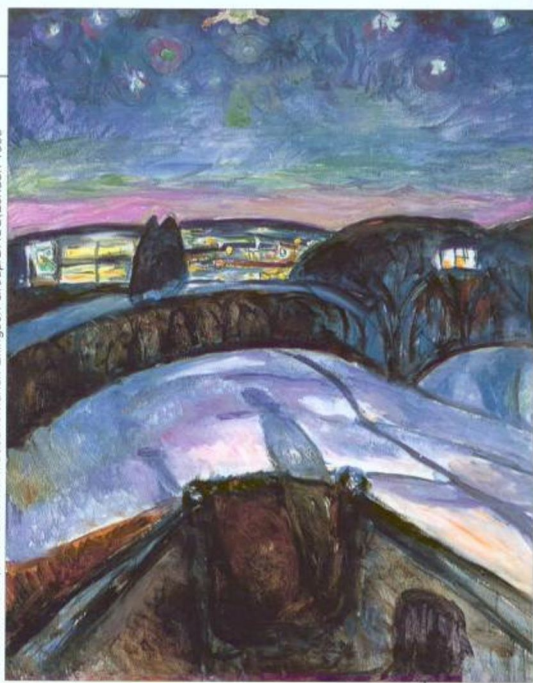
的人性情感, 并与当代的画家划清界线。19世纪的画家中, 恐怕只有凡·高 (Vincent van Gogh) 的感性描绘, 可与蒙克匹敌。这两位画家的作品都强调个人情感, 可视为20世纪美术运动“表现主义” (Expressionism) 的伟大先驱者。他们所体现的主题, 经常被扭曲、变形、夸大, 让人觉得只要他们面向画布, 作品立即完成, 这是因为凡·高和蒙克对所要传达的内容, 都是经过长久的思考之后才下笔的结果。蒙克的友人克里斯提安·吉洛夫在1913年曾写道: “即使构思了一个星期也都无法创作, 更何况是短短的一天。主题要经过漫长的考虑及冥想, 突然某日心血来潮便深陷于创作之中。”

创作中心——朴素的生活

从晚年蒙克的财富与名声来看, 生活应该能过得称心如意, 但他却对一切漠不在乎。吉洛夫记录了蒙克的创作态度及生活: “与他二十多年前身无分文时的日子一样, 甚至连家具都不够。家中最昂贵的东西是几张藤制的摇椅, 屋内散置着画架、公文夹、石版的捣碎机、铜版画的工具……等等, 他身处其中发呆或沉思。”

“室内空无一物, 只有捣碎石头的机器、蚀刻版画的工具”的描述, 均符合蒙克的作画历史 (包含版画创作在内)。蒙克最初创作的版画是铜版画, 因其效率高而且能赚钱, 之后他深深被石版及木刻版画吸引, 技巧精纯。在着手创作之后, 蒙克的版画出现了新的表现形式, 19世纪90年代后半, 他渐渐地将油画的简化构图法应用在处理版画的题材上。

蒙克的油画和版画紧密结合, 而且他常常制作主题相同的油画和版画, 在将油画主题“翻译”成版画主题的过程 (或反向, 版画→油画) 中, 可略窥他

Munch Museum, Oslo ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

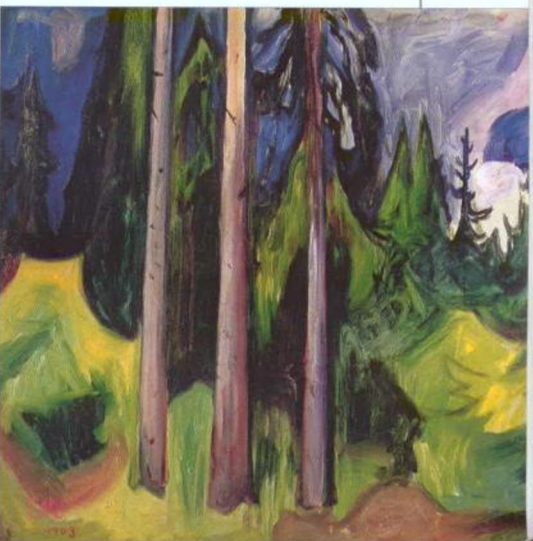
归国后成功的风景画

1909年离开住了八个月的哥本哈根私人医院回到挪威之后, 蒙克在南部的海边城镇克拉格洛 (Kragero) 赁屋居住。之后又迁居到人烟稀少、宁静的地方, 买地或租地, 享受孤独的生活。

期间被当地的景色触动, 开始创作风景画。之前的蒙克, 虽然有以风景写生为人物背景的作品, 但对以单纯风景为主题的创作不感兴趣, 仅在1903年创作了《森林》(下), 这幅画作是例外。

通常他会将人物的背景配上阴森、邪气弥漫的风景。但像《星月交辉之夜》(上, 1923-1924年) 这种纯粹赞叹自然界威力、雄伟壮观的风景画, 则是他后期想积极表现的风格。

Munch Museum, Oslo ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

修改及设计的轨迹。作品大多是简化或强调主题，探究其中的改变，也极富兴趣。使用相同的石版、石材重复印制或做改变色调的处理，蒙克使版画艺术得以深入发展。

版画对蒙克而言，最重要的是用来宣示：蒙克的作品已经举世闻名。他厌恶艺术只是有钱、有势者的专利，但他也有矛盾的时候，尽管在各地举行盛大的画展，却不能忍受出售作品这件事，大多数的作品都是他自己所收藏。为了将卖掉的画作留在身边，有时也会重画相同主题的作品，这就是蒙克的作品中有几幅是复制品的原因。

画风转变

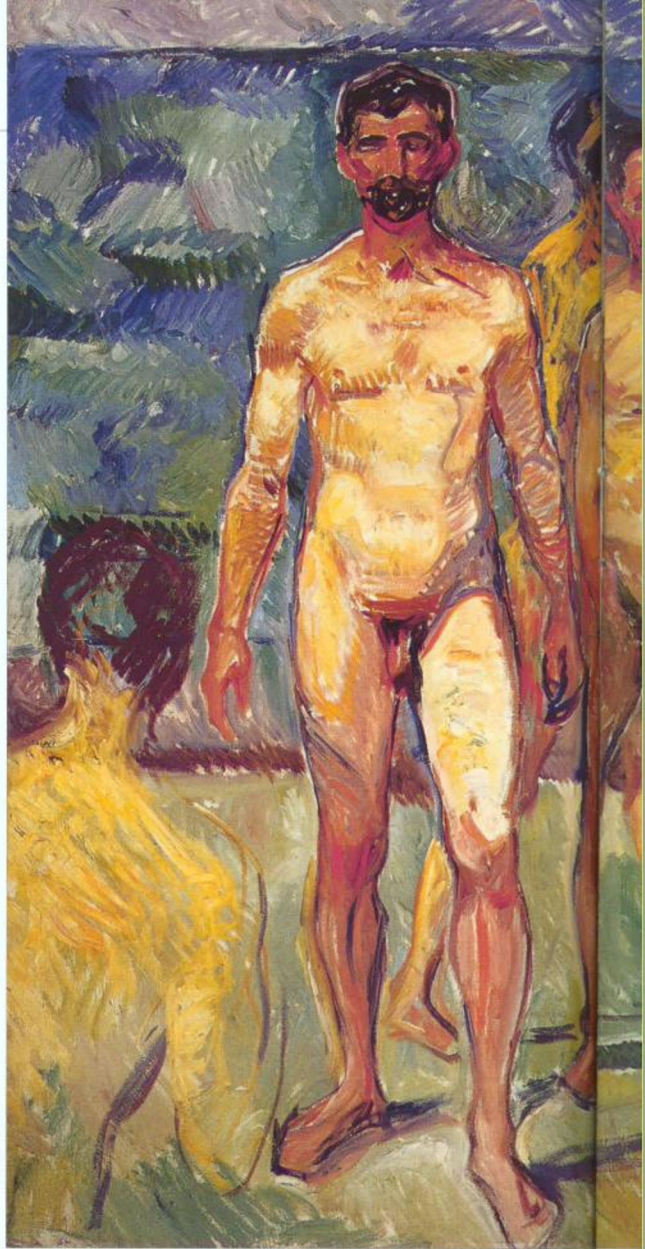
1908年结束疗养生活后，他的创作风格剧变，画风较以往更前卫、开放。风景画取自真实的自然，就是一个明显的例子；后期作品经常以劳动者为主题，描绘田野中的农夫、从工厂踏着雪回家的工人等。笔法与初期相比较，趋于平面、大胆，寓乐在大型作品的创作

之中。

尽管画风转变，蒙克依旧持续初期探究心灵的主题，经常把过去自己喜爱的作品再加以创作。

后期的作品与19世纪90年代极为盛行的、强烈的官能性画作相比较，更加趋于平和、朴素，已不复见初期奔腾的情愫，作品转为宏伟，但偶尔也能见到他年轻时澎湃的激情。

另一方面，晚年的自画像，也透露了他内心的悲凄之情：描绘孤寂、孱弱的自身，惶惶不可终日地等待着死亡的到来。他曾对朋友说：“老年让人感到无聊，另外，等死也很无聊，老年人可真是别无选择啊！”

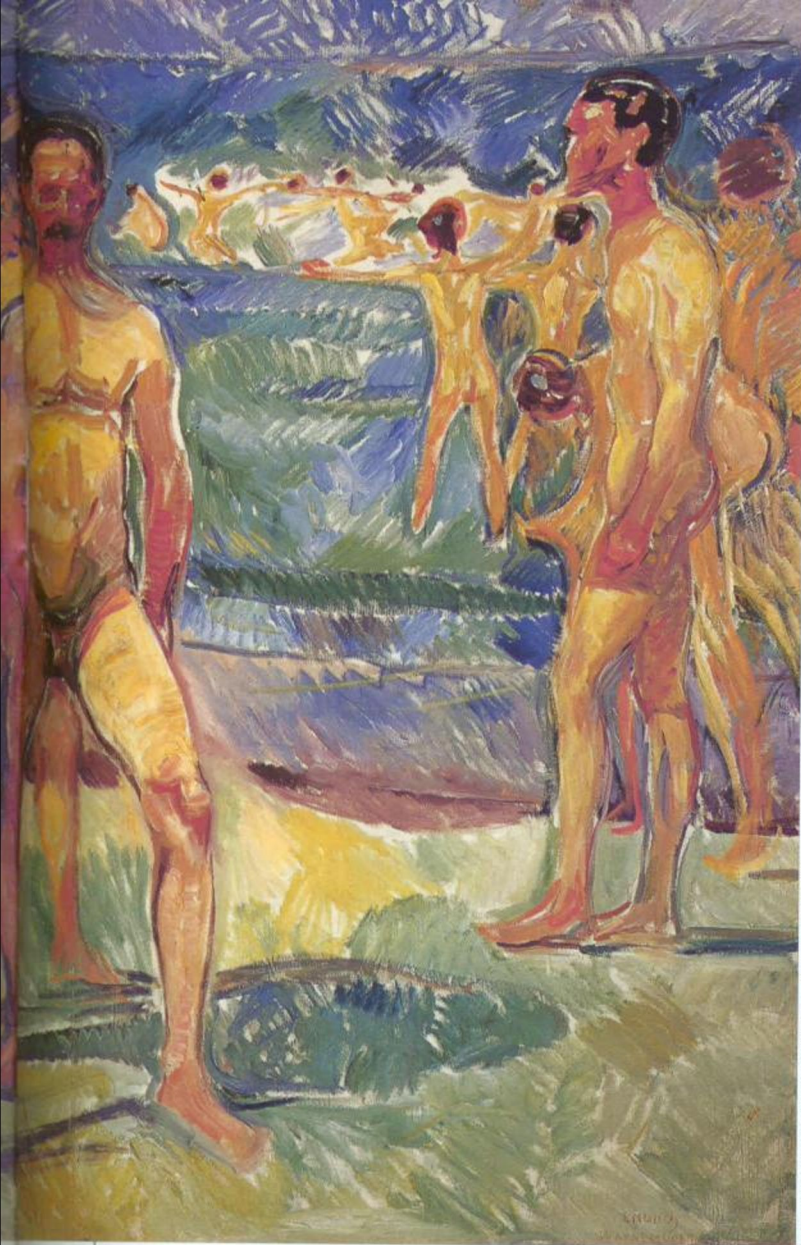
Munch Museum, Oslo
©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

利用照片创作

1902年蒙克第一次拥有相机，自此沉迷于拍摄之中。当时的照片（右）就像普通肖像画的快照而已，不久照片便成为绘画创作上的辅助工具，他认真地学习照相技术。相机所拍摄的全裸模特儿（左）的精确度提高了，蒙克利用照片可极精确地将相片中的人与物画到画布上。后来蒙克认为照片所记录下的写实性被削弱，故又开始尝试朦胧的效果及重复曝光等实验。

Munch Museum, Oslo
©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

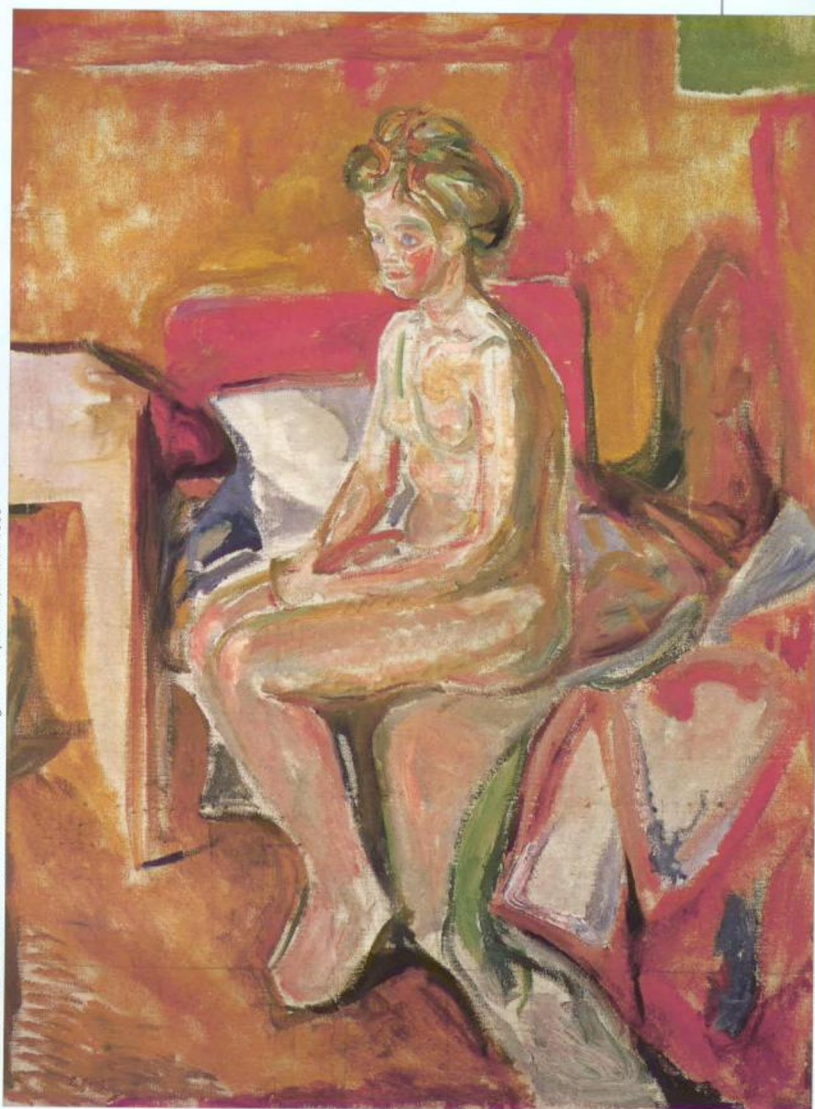

The Finnish National Gallery ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

暗示性的女性裸体

蒙克的作品中经常出现的裸体人物,是分别以青年、成人、老年为主题所创作的裸体男性三联画,《浴男》(左,1907年)是这类系列作品之一,蒙克承认这件作品受到立体主义的影响。

与裸体的女性作品比较,蒙克以直线淡淡地画出裸体的男性,纯朴地传达出健康的生命力;另一方面,对女性裸体的处理,多反映了蒙克对性的复杂情绪。他视性为人类存在的命题,性爱与嫉妒、绝望、死亡紧密连结。他所描绘的裸体女性,不是媚惑的女人(荡妇),如石版画《玛当娜——圣女》(左下,1895年),就是有着美丽胴体的“祭品”般的女人;或是来路不明、谜样的女人,如《坐在床边的少女》(下,创作年代不详)。

National Museum, Stockholm ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

Christie's Images/Bridgeman Art Library ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

名作特写

National Gallery, Oslo ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS London 1999

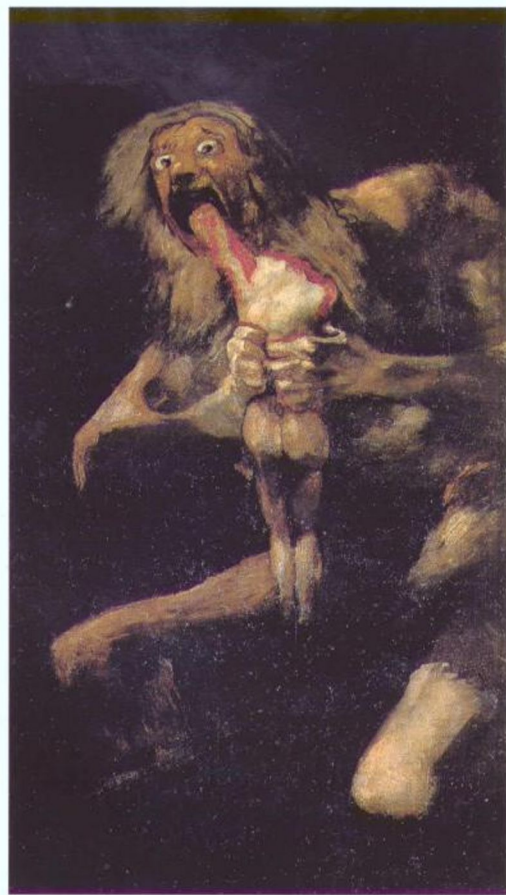
呐喊

奥斯陆 国家画廊藏
National Gallery, Oslo
THE SCREAM
1893年
91 × 73.5cm

《呐喊》是世界上最著名的画作之一。在这件作品中，蒙克表现了极度不安的个人体验，并且将他的不安传达给观众。和《冻结生命》系列的其它多幅作品相同，这幅画作也是蒙克实际的人生体验。他写道：“我和两位朋友在人行道上散步。忧郁的氛围、太阳下山之际……突然，天空如血般的晕红。我停下脚步，靠在栏杆上……异常地疲惫。卷起的云朵，像刀剑上滴下的血覆盖在蓝黑色的峡湾及城镇，我感到自然界有浩瀚无尽的呐喊。”

蒙克有多幅和《呐喊》构图相同的画作。为了准确地表现情感的恐怖与战栗，他曾反复去画沉郁呐喊的脸和如死人般苍白的人物、绵延的步道、染成血红的天空等，把思想的状态用颜色直接表现在作品中。这类变体的作品，蒙克将之名为《绝望》。

对蒙克而言，是“呐喊的雏型”。

AKG London/Ench Licensing

▲ 西班牙画家戈雅作品《吞噬亲子的萨图耳努斯》，这幅画是“黑色绘画”系列作之一，讲述了罗马神萨图耳努斯与儿争夺权位，却无法摆脱宿命，其子惨遭父亲毒手的残酷场面。

奥斯陆·海湾

奥斯陆沿岸弯曲的海湾及萧瑟的海岸线，屡次出现在蒙克的作品中。以弧线勾画出沉郁的夕阳，晦暗、波涛汹涌的海湾；以蓝色和绿色的色块，画出眩目的漩涡，它酝酿战栗，挑起不安与惶恐。

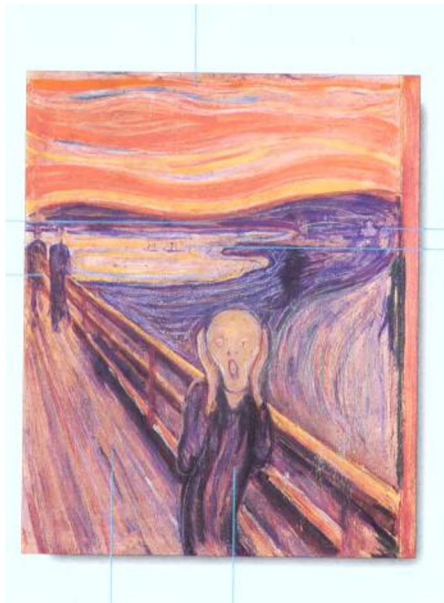

鲜血般红色的天空

西沉的太阳，让人有“凝固的血”的感觉。以起伏的线条画出天空，以鲜血般的红色支配着蓝色和橘色。蒙克用铅笔在一条红线上写着：“把天空涂成这种颜色，简直就是疯子。”

二位同伴

模糊的、和蒙克一起散步的两位同伴，与世无争地走在无尽的步道上，仿若独立于自然界的呐喊之外。他们与前景呐喊的人有一段距离，似乎无视于袭击呐喊者精神的恐惧，增加了彼此的疏远感。

地理位置的表现

蒙克虽然有时也画些不知名的地域，但这件作品是根据特定的事件，及发生在可俯瞰克里斯提安尼亚的特定场所为蓝本创作的。海湾有两艘船，画面的右侧是奥斯陆宫殿。

通往死亡的道路

与多色彩的漩涡相辉映，步道和栏杆在对角线上笔直延伸。这种大胆的透视法，更加增添了不安与眩目感。从水平线延伸而出的道路，是象征通往死亡之路，在蒙克的作品中常见这类主题。

《呐喊》的中心人物

面向观者呐喊的人，性别不详，容貌像骷髅，却赋予作品震撼人心的情感。如死人般枯槁的肤色，是用没有上色、厚纸的本色来呈现；他（她）因自己的叫喊声而用双手捂住耳朵；以漩涡状的有色线条画出如幽灵般的脸，像似快被吸进漩涡之中。

