

描绘灵魂形状的画家——蒙克

刘若蕾¹ 郭海鹰²

(1. 河北大学 研究生院 艺术学院 2. 河北软件职业技术学院 河北 保定 071000)

摘要: 爱德华·蒙克——挪威最伟大的表现主义画家，他的作品中的强烈的悲剧色彩震撼了我们的心灵，那些有着灵魂投影的作品比那些虚伪的阳光灿烂的绘画作品更加真实。

关键词: 病态；疯狂；灵魂

一、爱德华·蒙克生平

爱德华·蒙克1863年12月12日出生于挪威雷登，在克里斯蒂安尼亚（现在的奥斯陆）长大。蒙克的母亲劳拉在1868年死于肺结核，母亲死后小蒙克由父亲克里斯蒂安·蒙克单独抚养。蒙克的父亲患有精神病，他向他的孩子们灌输了对地狱的根深蒂固的恐惧。父亲也在蒙克青年时去世，另外一个兄弟和蒙克最喜欢的姐姐苏菲在1877年也死了。蒙克的一个妹妹在小时候就被诊断为患有精神病。蒙克自己也体弱多病。蒙克的五个兄弟姐妹中只有安德烈结过婚，但在婚礼后不过数月也死了。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，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，当年蒙克的心态不是一般人所能想象的。这大概就是为什么蒙克的作品压抑又悲观的原因了。蒙克晚年说：“病魔、疯狂和死亡是围绕我摇篮的天使并且他们伴随我一生。”^①

二、爱德华·蒙克的艺术作品

1、《呐喊》是蒙克最为人们所熟知的一副作品，也是他最著名的代表作。蒙克总共绘制了四张《呐喊》，它们被认为是存在主义中表现人类苦闷的偶像作品。在这幅画上，蒙克以极度夸张的笔法，描绘了一个变了形的尖叫的人物形象，把人类极端的孤独和苦闷，以及那种在无垠宇宙面前的恐惧之情，表现得淋漓尽致。关于这幅画的创作灵感，蒙克在他的日记中写道：“我和两个朋友一起散步。太阳下去了，突然间，天空变得血样的红，一阵忧伤涌上心头，我呆呆地伫立在栏杆旁。深蓝色的海湾和城市上方是血与火的空际，朋友们继续前行，我独自站在那里，由于恐怖而战栗，我觉得大自然中仿佛传来一声震撼宇宙的呐喊。”^②

正如蒙克自己所说的，血样的天空、深蓝的海湾、冷漠的朋友、恐惧的自我、内心的呐喊都出现在了《呐喊》中，它不是客观的存在，而是内心深处的图像。透过这张画我们似乎能够听到画家灵魂深处撕裂的吼叫，无论是散发着腥臊味的血红色的天空，或是让人窒息的深蓝色的海湾，以及那灰黄色的似乎是黄泉路的小桥，到处是一片破败的没有生气的景象，而人就在这之中，就在这一片似乎向地狱下沉的空间中痛苦的挣扎、呐喊、无奈的作着自由落体，坠向那无底的深渊。画面中那个在桥头呐喊的人其实便是蒙克痛苦的灵魂，那片景象只有在地狱才能看的到，蒙克便是一个生活在人间的地狱里的人，孤独、恐惧、死亡、疾病也注定与他的灵魂如影随形。

蒙克由于精神分裂症住进了精神病院，在那得到了很好的治疗，出院后他过上了一种隐居式的生活，他的后半生还是比较安

定舒适的，但谁又知道蒙克是否真的不再想起那天傍晚血红的天空和深蓝的海湾，他是否真的已经从那架灰黄的木桥上走下来，迈向了阳光灿烂的明天呢？蒙克在精神病院接受了正规的治疗，出院后的他变得平静了许多，但医生、药物、医疗器械，这些真的能将我们从内心的黑暗中拯救出来吗？真的能够在精神的地狱里为我们打通前往光明的通道吗？相信科学的人的答案应该是肯定的。即使全世界的人的答案都是肯定的，而我始终相信在这个世界上有一种人他的心灵将永远在黑暗的角落，即使太阳每天从东方升起，照亮他黄色的脸颊。正如蒙克自己说的：“从我能记事起，我一直为一种深深的忧虑所苦恼，我曾试图把这种忧虑表现在我的美术中，但要是没有忧虑和痛苦，我就象一艘没有舵的船。”在我的心中，我的偶像蒙克就是这样的人，他有勇气活在黑暗的世界，也从试图寻找通往光明的出口。他是一个真正的殉道者。他绝望的灵魂永远留在了那个傍晚的桥头。

2、《病孩子》自此成为了他一生的创作主题，蒙克差不多每隔十年就重复画一幅《病孩子》。用蒙克自己的话说：“这可能是我最重要的一幅画……这是我艺术创作的一项突破，我在其后的作品，都应该归功于这幅画的诞生。”

蒙克又说：“我以《病孩》开辟了新的道路——它成为我的艺术中的一次突进。我其后的大部份作品的产生都归功于这幅画。…我画这幅画时，在一年之内几易其稿——一再刮掉，又重新设色——总是企图捕捉第一印象：那透明的、苍白的皮肤、颤动的嘴唇、颤抖的双手。…几乎没有一个画家象我在《病孩》中那样体验它的主题直到最后一声痛苦的喊叫，因为这不是坐在那里的孤单的我一个人，而是我的全部的爱…”

《病孩》这个主题的创作贯穿了蒙克的一生，画中的生病的女孩就是蒙克的姐姐苏菲，姐姐的过早去世给小蒙克的心灵蒙上了阴影。这个主题也是关于恐惧、疾病、死亡的，这些都是蒙克最迷恋的。

三、爱德华·蒙克的艺术成就

爱德华·蒙克——最伟大的挪威画家，西方现代表现主义绘画的先驱。他的绘画带有强烈的主观性和悲伤压抑的情调。毕加索、马蒂斯就曾吸收他的艺术养料，德国和法国的一些艺术家也从他的作品中得到启发。他对后世的影响是巨大的。

参考文献

- (1)《世界名画家全集——蒙克》，河北美术出版社，1998年出版
- (2)《西洋美术家画廊——蒙克》，吉林美术出版社，2002年出版

9)。莎士比亚这几处的引经据典，把麦克白通过血腥手段而达到高位时那种高处不胜寒，灵魂备受折磨的痛苦状和幻灭感表现得形象生动，淋漓尽致。

此文中，笔者仅仅摘取了几部莎士比亚作品来阐释莎士比亚与《圣经》的关系。通过上述几个具有典型性的例子，我们不难发现，莎士比亚与《圣经》有着千丝万缕的关系。他不但将从《圣经》中所汲取的博爱，宽容和忠诚等思想融入他的戏剧创作中，还自如地运用《圣经》中的典故为其戏剧内容的需要服务。迄今为止，在此方面，鲜有人可以望其项背。总之，“没有《圣经》，便没有莎士比亚。”

参考文献

- [1] 华泉坤, 洪增流, 田朝雄. 莎士比亚新论——新世纪, 新莎士比亚. 上海外语教育出版社.
- [2] 莎士比亚英汉对照全集. 远方出版社.
- [3] 圣经. 国际基甸会总会印制.
- [4] 张冲编. 莎士比亚专题研究. 上海外语教育出版社.
- [5] 朱维之. 基督教与文学. 上海书店.
- [6] 李伟防. 莎士比亚与圣经. 洛阳师范学院学报.