

爱德华·蒙克 海边的英格尔 布面油画 1889年

(上接第10版)

平行时空的春天

蒙克是一个具有扎实造型能力的艺术家,这种艺术功力在他的早期作品中均有体现。比如,他创作于1889年的油画《海边的英格尔》(如图)。从这幅作品的构图与表现中可以看到,蒙克在这时的艺术还没有呈现出其艺术创作中后期的“蒙克风格”。而对于艺术创作来说,其实本就如此。艺术家在创作之前,又怎会刻意为追随某流派而在创作中“刻意而为之”呢?艺术创作当是艺术家经由情感驱动与生活经历而生成的精神性结果。就像印象派画家,在他们创作时又怎会知道自己将被列入印象派的类别中呢。在1885年春天,与当时西方的年轻画家都有一种对法国巴黎的向往一样,蒙克也踏上了前往法国的旅程。1885年也正是印象派与后印象派画家之间交织迭代的转折时期。

依然是春天——2026年的春分,杭州全山石艺术中心西方美术馆推出了“欧洲十九世纪现实主义绘画研究展——从康斯泰勃尔、库尔贝、巴比松画派到布丹”。在这场将展至2026年夏至的展览中,我们能看到一幅以让·弗朗索瓦·米勒《晚钟》为主体的铜版画。在这幅铜版画画面中心,是油画《晚钟》的版画;而四周的六幅小版画也依托米勒的其他油画作品,其中右侧中间的那幅《拾穗者》的版画,在2025年上海浦东美术馆的“缔造现代:来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”展览中曾展出过这幅油画的原作。

法国 让-弗朗索瓦·米勒 晚钟
铜版画(作者拍摄于杭州展览现场)

让-弗朗索瓦·米勒 晚钟

从米勒的油画《晚钟》到蒙克的油画《丰饶(一)》,同样是一男一女的形象,但画面中的表现手法却不尽相同:

1.米勒与蒙克都将画面中的主人公角度呈现三角形状态,一男一女,分置于画面中心的两边,尽管姿态不同,但稳定地维持着画面两端的平衡。

2.在米勒的油画《晚钟》中,劳作的男性身旁竖立着一个农具,而这样的“道具”作用,也同样出现在蒙克的画面中。

3.尽管表面来看,蒙克的《丰饶(一)》选择了与米勒《晚钟》同样的主题与主角内容,但是,在蒙克的画面中,女性的视角是在男性之上的;同时,蒙克的这幅画虽然色彩丰富,但呈现难言的况味。而在米勒的画面中,男性的视角比女性高,尤其是女性呈现的肢体姿态蕴含着一种宁静虔诚。

成长于19世纪中后期、20世纪初的蒙克(1863-1944),与生活于19世纪的米勒(1814-1875),两人身处的时代有短暂相交,从他们同一题材不

同方式呈现的画面能够看出思想潮流给艺术家创作带来的影响,以及艺术思想的延续与更替——19世纪80年代的挪威奥斯陆,“写下你的生活”这种对个体心理的探索思想影响了蒙克描绘日常生活的创作思想。

1

2

3

克里斯蒂安·克罗格
在我画室的一角
挪威利勒哈默艺术博物馆藏

“波希米亚人”

19世纪意大利歌剧家贾科莫·普契尼,改编法国作家亨利·穆杰的长篇小说《波希米亚人的生活情景》为歌剧《波希米亚人》——讲述了在19世纪欧洲工业革命鼎盛背景下,一群年轻艺术家在巴黎的波希米亚式生活,他们贫穷但充满激情,为艺术和爱情奋不顾身。“波希米亚人”这一称谓最早出现在法国,带有一种浪漫化的想象,后来成为不遵循传统的“流浪者”、追求精神自由的艺术家的代名词。风靡一时的“波希米亚人”思潮也影响了蒙克的人生。

贫穷但充满激情,为艺术和爱情奋不顾身。这样的形容对于蒙克无疑是贴切的。作为“波希米亚人”的蒙克在给奥斯陆国家画廊主任的信中写道:“你无需绕远路来解释我的艺术创作,所有的答案,你可以在波希米亚运动的那个时期中找到。那个时期所强调的是画出自己真正的生活。”在蒙克的老师克里斯蒂安·克罗格的油画《在我画室的一角》中,据何政广主编的《世界名画家全集·蒙克》一书记载,画面左侧黑色西装手持点烟状的男性便是蒙克。

1898年,也就是蒙克创作油画《丰饶(一)》的那一年,他本人正处于情感的纠葛中。因此也可以说,当我们面对蒙克《丰饶(一)》中的男女时,可以将其看成一种“亚当与夏娃式”的呈现——画面中女性手中的那一篮果实也似乎有一种隐喻。

扫一扫观看视频