

环球美术家视点系列

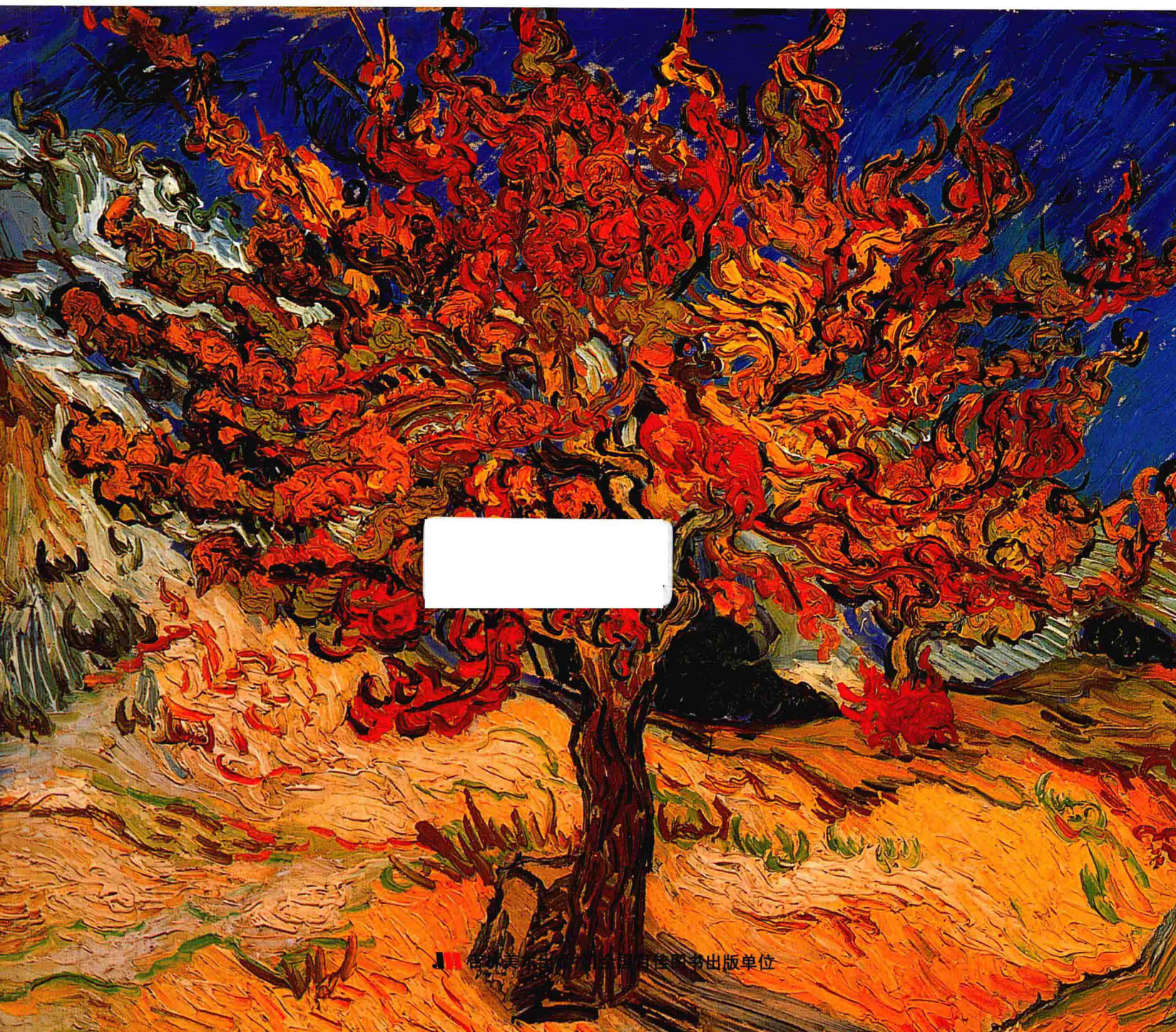
Vincent van Gogh

[荷兰] 1853 - 1890

Van Gogh

凡·高

Van Gogh

定价：52.00元

环球艺术家视点系列
Vincent van Gogh

【荷兰】

凡·高

Van Gogh

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

环球美术家视点系列. 凡·高 / 傅皓玥, 周骁勇主编.

-- 长春: 吉林美术出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5575-0214-0

I. ①环… II. ①傅… ②周… III. ①油画—作品集

—荷兰—近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第217760号

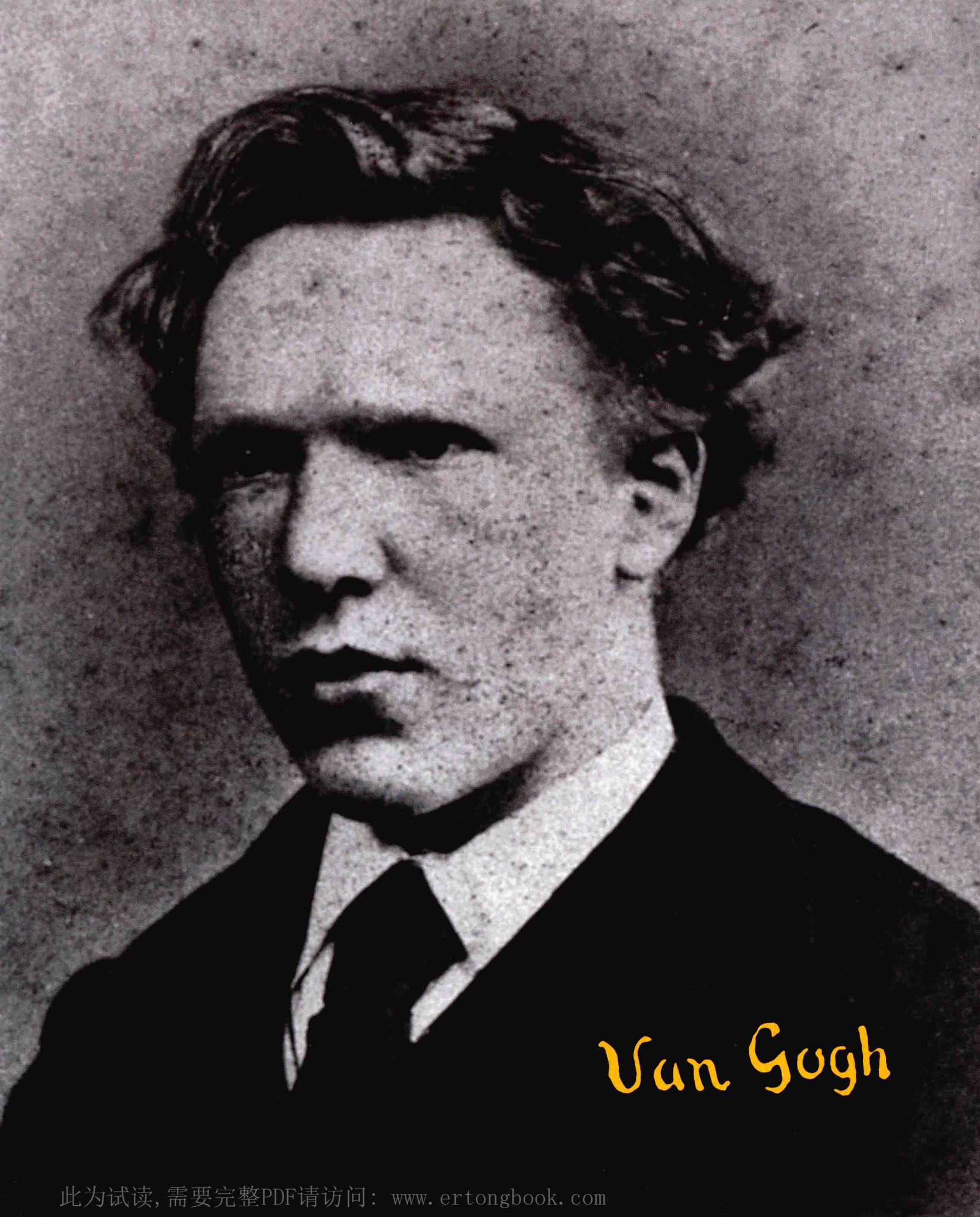
环球美术家视点系列

凡·高 Vincent van Gogh

- Chuban Ren 出版人 赵国强 Zhao Guoqiang
出版 / 吉林美术出版社 长春市人民大街4646号
www.jlmspress.com
- Zhubian 主编 傅皓玥 周骁勇
Fu Haoyue Zhou Xiaoyong
- Zeren Bianji 责任编辑 李 彤 王镜贞
Li Tong Wang Jingzhen
- Fengmian Sheji 封面设计 王镜贞
Wang Jingzhen
- Jishu Bianji 技术编辑 赵岫山 郭秋来
Zhao Xiushan Guo Qiulai
- Faxing 发行 吉林美术出版社
- Yinshua 印刷 吉林省吉广国际广告股份有限公司
- Chuban Riqi 出版日期 2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷
- Kaiben 开本 635cm × 965mm 1/8
- Yinzhang 印张 19

书号 / ISBN 978-7-5575-0214-0

定价 / 52.00元

Van Gogh

Van Gogh

环球艺术家视点系列
Vincent van Gogh

【荷兰】

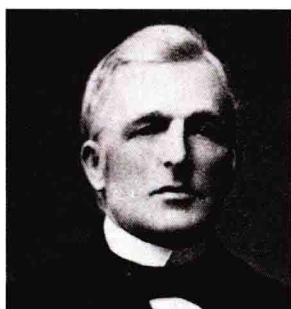
凡·高

Van Gogh

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

13岁的凡·高 摄于1866年

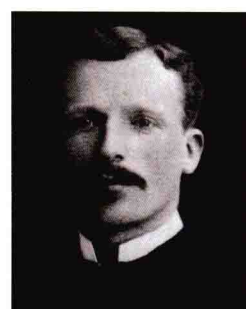
凡·高的父亲提奥多勒斯

凡·高的母亲安娜

凡·高的妹妹伊丽莎白

凡·高的弟弟提奥 约摄于1888年

凡·高的出生地。荷兰南部的准德尔特村 摄于1902年

提奥的妻子和儿子 摄于1890年

凡·高的叔叔约翰斯

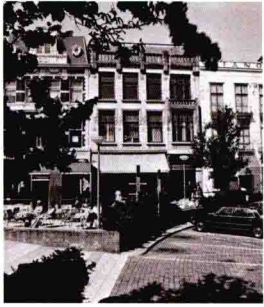
18岁的凡·高 摄于1871年

文森特·威廉·凡高，荷兰后印象派画家。出生于新教牧师家庭，是后印象主义的先驱。16岁，他在威廉二世国王公立学校退学一年后，赶往海牙成为古比尔画廊一名职员。值得一提的是，凡·高在学校时候怎么也学不会透视，不知道摔坏了多少个石膏像。很难想象闻名于世的天才画家在绘画初期竟然学不会透视。在画廊销售期间，凡·高对人非常热情，和当地的艺术家相处得非常好，很快能融入社会，与后来的行为有很大的区别。如果要一直是这样，凡·高会一直在画廊工作下去的，他会成为一名非常成功的画商，那就再也没有世界闻名的艺术大师了。凡·高人生的第一个转折点，他爱上了房东已经订婚的女儿尤金妮亚。由于涉世未深他公开了自己对尤金妮亚的爱慕之情，没有得到任何回报，反而引起对方极大的反感，坚决地拒绝了凡·高。最后受挫的凡·高离开了画廊。

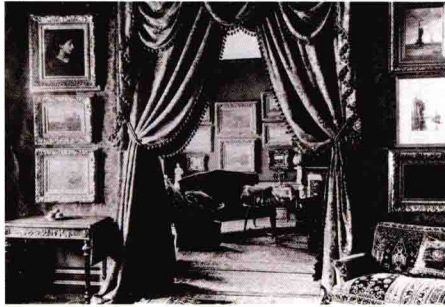
1878年7月，凡·高放弃在阿姆斯特丹的学习，在埃顿逗留了一段时间，8月凡·高转到布鲁塞尔福音传道学校学习。在这里他受到了老师的刁难和同学的嘲笑，最后老师说“你不适合做一个牧师”，一个好心且懂得欣赏凡·高的牧师帮助了他，带他去了一个叫博里纳日的地方，做非正式传教。在博里纳日矿区，由于工作过于热情，被教会解雇，这段悲惨的经历给他留下深深的印记。

生活困顿的凡·高回到家乡埃顿，他经历了第二次失败的恋情。他爱上了自己的表姐，和凯表姐相处，要比跟尤金妮亚待在一起有价值得多。凯使他重新理解了爱的真谛。然而，在19世纪的荷兰，和表亲结婚是违反社会伦理道德的。而且，更让凡·高伤心的是，和初恋一样，凯对他没有任何兴趣。从来不给他任何表白的机会。凡·高终于忍不住向表姐表白的时候，凯很愤恨地离开了。

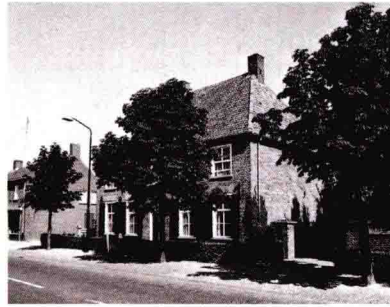
凡·高再次离家去了阿姆斯特丹，后来又去了海牙，经历了两次爱情的挫折后，凡·高把更多的精力放在了画画上。有一次，在画素描时，凡·高认识了曾做过妓女的克里斯蒂娜。他只是想真心帮助她和她的儿子，想给她一个安定的环境，于是他们同居了。虽

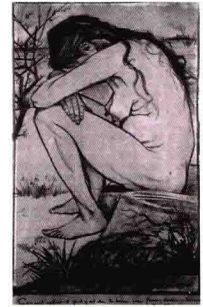
海牙的古比尔艺术公司

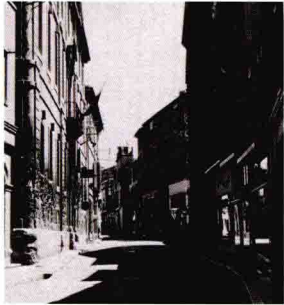
海牙的古比尔艺术公司内部

准德尔特牧师的房子。凡·高的画室就在这栋建筑的后面

凡·高为茜恩作的素描

阿尔的街道

凡·高在阿尔居住的卡里尔饭店

1887年的凡·高自画像

阿尔的“黄屋”，1888年凡·高邀请高更在这里一起作画

然受到很多人的指指点点，但两个相爱的人义无反顾。可是由于生活上的矛盾导致两个人分道扬镳。

从1881年到1883年他临摹了大量的名画，出产了大量素描练习作品。可以说，凡·高是一个自学成才的天才画家。由于幼小时期的艺术熏陶，又有极高的文学素养，他也有很强的语言天分。这使他具有很高的艺术鉴赏力。凡·高喜欢伦勃朗、米勒，他的画笔下多是描绘农民、工人、社会底层人。虽然深沉淳朴的风格与后来我们看到的作品风格有很大的差别，但画中表现出对艺术的执着追求却是永恒不变的。

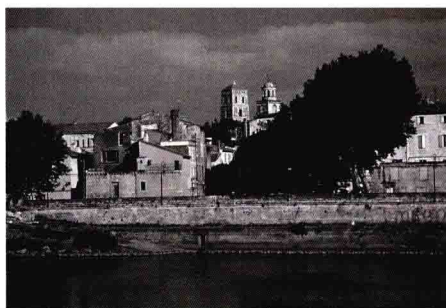
1885年11月底，凡·高来到了安特卫普，在此期间，他了解了鲁本斯的绘画，接触到了日本浮世绘，这些都对他的绘画风格有很深的影响。凡·高此时的作品有明显的现实主义风格和深沉的笔触，但他也渐渐使画布变得明亮了些，色彩也丰富了些。大胆地探索，自由地表现内心情感的风格，追求线条、色彩的表现力，追求画面的平面感、装饰性和寓意性。

1886年，凡·高来到了艺术之都巴黎，在这里，他励志成为一名画家。在提奥（凡·高的弟弟同时也是凡·高的知己，在精神和经济上鼎力支持凡·高。他实现了凡·高的梦想）的帮助下结识了许多印象派画家，其创作作品受到印象派的影响，在这一时期他创作了大量的自画像，画风有了很大的变化，画里充满明亮鲜艳的色彩，这种“变亮”成为他的标志。然而在吸取的同时他走上了一条无比艰辛的艺术创新之路，在这条道路上他最终成为艺术史上不可缺少的疯癫大师。

没错他是疯癫的。两年后凡·高厌倦了巴黎的生活，来到了法国南部小城阿尔，在这里他租了一栋二层小楼建立了工作室，也是现在很多人要去朝圣的地方——黄色小屋。他邀请高更（法国画坛巨匠，凡·高最为欣赏的，被他称之为“后印象派”画家）前来同住，这期间诞生了许多名画，其中最具代表性的《向日葵》，凡·高用厚重的笔触，好似立体浮雕一样塑造了向日葵，黄色和棕色

1889年凡·高包扎着耳朵的自画像

阿尔现在的风景依然光辉如昔

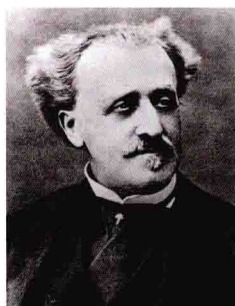
圣雷米疗养院，凡·高曾在这里接受了一年的治疗

疗养院入口凡·高的雕塑

圣雷米疗养院中庭

照看过凡·高的加歇特医生

凡·高在奥维尔期间居住的楼房

凡·高在二楼居住的房间

的色调协调充满了光和希望。但是由于精神失常，和在绘画上的分歧他与高更日夜争吵，在高更表明要离去的时候，发生了艺术史上著名的自残事件“凡·高割下来自己的一只耳朵”。《割耳朵后的自画像》他通过这幅自画像，将自己的癫狂传染给人类，用他特殊的笔端和色彩将自己的痛苦传递给世界。凡·高被迫离开了并自愿前往圣保罗精神病院接受治疗。

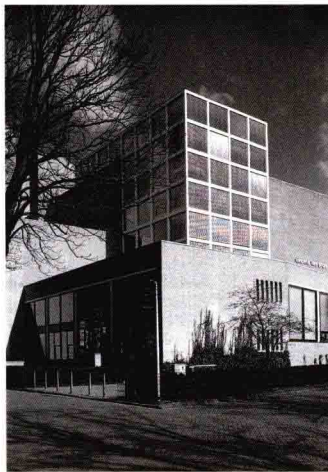
由于深深陷入对精神病的恐惧和迷茫，疾病一点一点地摧毁这个天才，同时也催生了一系列的令人震撼的艺术作品，精神病似乎毁了他的身体，却成就了他的艺术。这个时候他喜欢丝柏树，《丝柏树的道路》画作中的树木、天空、道路都向他的思维一样扭曲变形，像流动的漩涡让人不能自拔。《星夜》是一幅充满亲近辽阔的风景画，充满了动画色彩，高大的白杨树、山谷里的小村庄，在尖顶教堂的保护之下安然栖息；宇宙里的星星在旋转着、爆发着。这时候评论家开始关注他的作品，而且卖出了他生前唯一的作品《红色的葡萄园》。这幅画体现了凡·高在画风上的变化，带有凡·高常见的抑郁色彩。凡·高的病情越来越严重甚至吞了一整罐他最喜爱的黄色颜料。

1890年，在弟弟提奥的精心安排下，凡·高接受了精神病医生加歇特的治疗，凡·高的病情似乎稳定了下来，他给他的医生画了一幅肖像，他自己说：“我希望画一位艺术家友人的肖像，他满怀伟大的理想。我希望把我对这个人的感觉和爱慕之心画进作品里。我夸张了他的头发的金黄色，在头像后面我不画小屋的普通墙壁，而用我调配得极为丰富、极为强烈的蓝色涂出无限深远的背景。由于这种单纯的配合，使金黄色头发的头部，在这丰富的蓝色背景上发光，像星星嵌在深沉的碧空中。”他画像的过程中，他写了一句话：人们也许会长久地凝视它们，甚至在100年后，带着渴念追忆它。这是他100年以前，他写的一句话，现在实现了。

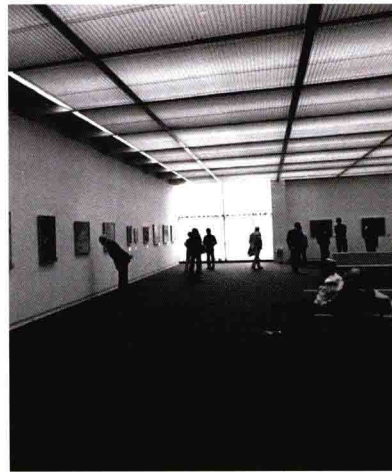
1890年7月，凡·高创作了《麦田上的乌鸦》，惯用的蓝色和黄色搭配，绿色的小路深入黄色麦田中，增添了不安和激奋情绪，

凡·高和弟弟提奥在奥维尔的墓地

阿姆斯特丹凡·高美术馆

美术馆内部

画中处处流露出紧张和不详的预兆，死亡的气息化作无尽的乌鸦飞向远方，似是追求似是解脱。就在第二天凡·高再次来到麦田，用手枪对自己的准心脏开了一枪。两天后，凡·高在弟弟的怀里去世，提奥也在6个月后病逝。关于凡·高自杀的原因始终存在争论。

凡·高是一位非常有使命感的艺术家，他说：“为了它，我拿自己的生命去冒险；由于它，我的理智有一半崩溃了；不过这都没关系……”。他的作品来自他内心的世界，来自他所认识的人们，它拥有一颗敏感和癫狂的心。源于他对艺术单纯的梦想：希望所有人都能看到我的画，并能通过我的画感受我的内心。他写给弟弟提奥的信，是最动人的故事。信中表明了他高度敏感的直觉，这种直觉非常符合他情感的反应。他敏锐地意识到，自己正在获得效果，这种效果是通过黄色或蓝色来取得的。虽然他的大部分色彩观念用来表达对于人物和自然的爱，及其表现过程中的愉快，但他对较深的色彩十分敏感，所以在谈到《夜晚的咖啡馆》时说：“我试图用红色和绿色为手段，来表现人类可怕的激情。”《夜晚的咖啡馆》是由深绿色的天花板、血红的墙壁、不和谐的绿色家具、金灿灿的黄色地板融入到红色背景之中，反转红色背景来均衡画面。是透视空间和夺人色彩之间的永不调和的斗争。一种幽闭、恐怖和压迫感的可怕体验。

亨利·福西隆在论述凡·高时说道：“他是他时代中最热情和最抒情的画家。……对他来说，一切事物都具有表情、迫切性和吸引力。一切形式、一切面容都具有一种惊人的诗意”，“他感到大自然生命中具有一种神秘的升华，他希望将它捕捉。这一切对他意味着是一个充满狂热和甜蜜的谜，他希望他的艺术能将其吞没一切的热情传达给人类”。（奥夫沙罗夫编《凡·高论》上海人民美术出版社，1987年，第95页）

傅皓玥

甘蓝、土豆和木鞋 1881年 油彩 画布 35cm x 55cm

海滩上的人和海上的船 1882年 油彩 画布 35cm x 51cm

海牙景色 1882-1883年 水彩 墨水 画纸 25 cm x 36 cm

抽奖 1882年 水彩 画纸 38 cm x 57 cm

女矿工 1882年 水彩 画纸 32cm × 50cm

木材拍卖会 1883-1884年 水彩 画纸 35cm × 45cm

林中的女孩 1882年 油彩 画布 39cm × 59cm

林中的女孩 (局部)