

名人密码 Genius Decoded

凡·高

的

激情与孤寂

晓楠
编著

凡·高“这个如此深切、如此感人地打动了我的心，为我拨开了眼中的迷雾，使我能够把生命作为一个整体来认识的人究竟是个什么样的人呢？”

一个足迹走遍了欧洲列国的“乡巴佬”，一个从不去沙龙为绅士淑女画像的“怪物”，一个完全不解19世纪欧洲上流社会风情的“畸形的人”，一个爱过房东之女、新寡的表姐、贫困线上的妓女和一位老处女的情感孤寂者，一个神经质的癫痫病人，一个艺术史上永恒的天才和异类，一个孤独地求索、孤独地创作、孤独地生活的苦行僧，一个为了事业豁出了生命的人，……

“凡·高的一生，是人所经历过的最为悲惨然而成就辉煌的一生。”他的人生是一个悲剧，他的艺术生命也是悲剧，但是，对人类来说，却是一个苦涩的喜剧。他的一生再次诠释了一个真理：是金子总会闪光的。

东方出版社

凡·高
Genius Decoded
名人密码
的

激情与孤寂

晓楠
编著

東方出版社

策划编辑：杨子曦 德玄馨

责任编辑：李椒元

特约编辑：任天歌

封面设计：曹 春

责任校对：高 敏

图书在版编目(CIP)数据

凡·高的激情与孤寂/ 晓楠 编著.

- 北京: 东方出版社, 2010.7

(“名人密码”系列丛书/ 德玄馨 主编)

ISBN 978-7-5060-3682-5

I. 凡… II. 晓… III. 凡·高, V.(1853~1890) 一生平事迹

IV. K835.635.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 183489 号

凡·高的激情与孤寂

FANGAO DE JI QING YU GUJI

晓楠 编著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米×1000 毫米 1/16 印数: 0,001-5,000

字数: 311 千字 印张: 22.5 彩色插页: 36 页

ISBN 978-7-5060-3682-5 定价: 48.00 元

邮购地址: 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心电话: 010-65250042 65289539

□ 衔烟斗的自画像

1889年1月，凡·高在阿尔创作了这幅自画像。画面中橙、红、绿三种颜色产生了活泼的效果，象征着他生命中的火热激情；绿色的上衣暗示了凡·高忧郁悲伤的性格，叼烟斗的面容显出呆滞的表情。

□ 向日葵

1888年，凡·高在阿尔创作了这幅名画，画面大小为93×73厘米，现收藏于伦敦国家画廊。画中插在花瓶里的向日葵，呈现出令人心弦震荡的灿烂辉煌。黄色和棕色表现出充满希望和阳光的美丽世界。

绪论

凡·高：一个制造惊奇，震惊世界的人

布满星星的夜晚，把你的调色板涂得又蓝又灰
你的眼睛看着窗外的夏天
它们知道我心中的黑暗

画出山峰的阴影、树和水仙的轮廓
捕捉到微风和冬季的寒冷
用各种色彩，在雪白的亚麻画布上

现在我明白了，你想对我说的话
你为了你的正常受尽折磨
你多么渴望获得安宁
他们不听，他们也不知如何去听
也许现在他们愿意听了

布满星星的夜晚，像火焰一样鲜艳的花朵
紫色的薄雾中旋转的云
反射在文森特那蓝色的眼睛中
变幻的色彩，清晨琥珀色的田野
饱经风霜、刻着痛苦的脸庞
在艺术家灵性的手中得到安慰

他们不爱你，但你的真爱仍然存在
布满星星的夜晚，心中再没有一丝希望
你像恋人般结束了自己的生命
但我想告诉你，文森特
这个世界不适合像你这么美的人

——美国民谣经典《星月夜》节选（民谣歌手唐·麦克莱恩原创）

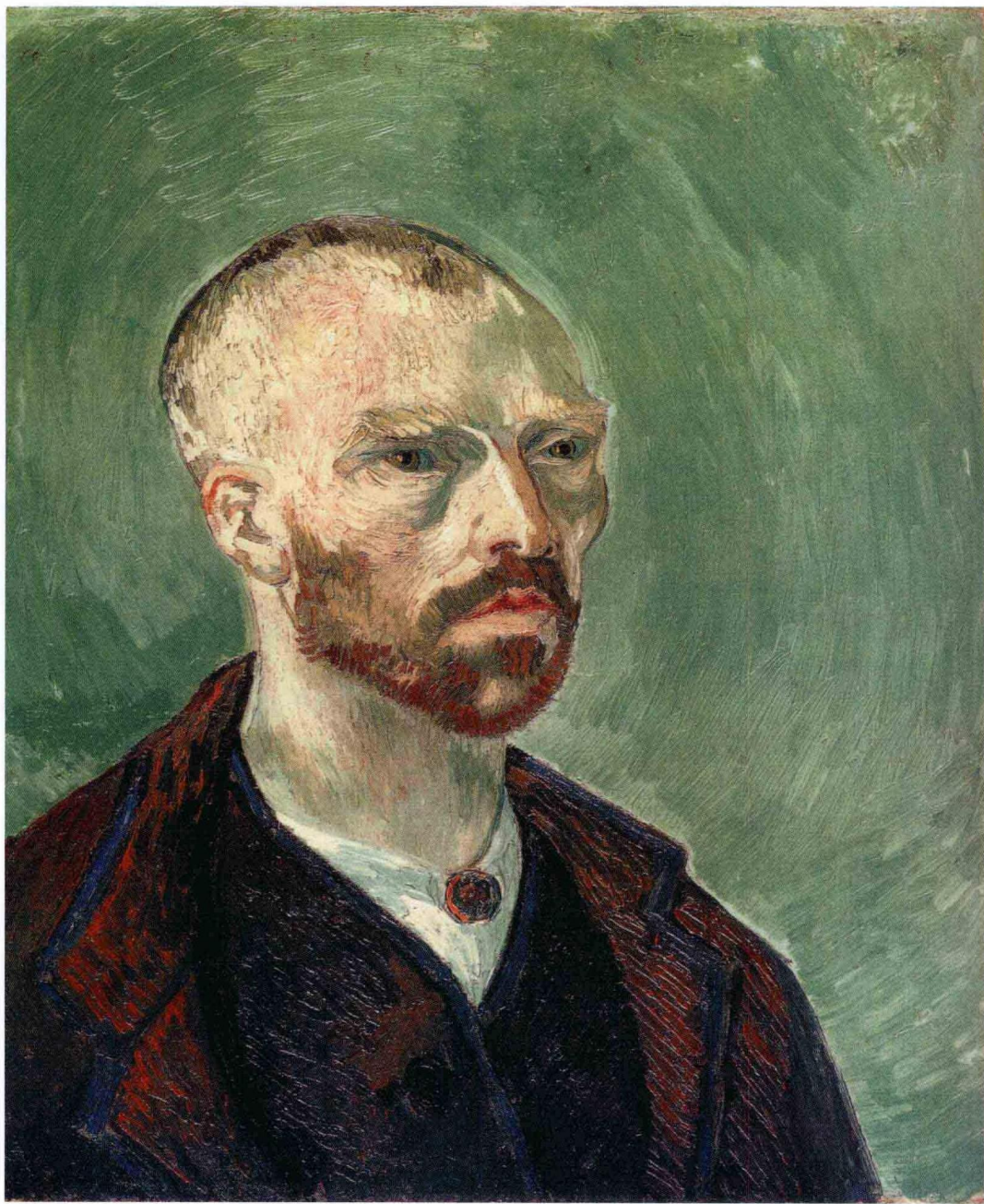
□ 拉洛克的风光

这是凡·高于1888年创作的油画，画面大小为72.5×92厘米，现收藏于阿姆斯特丹的国立凡·高美术馆。画中原野上的黄色调子——从柠檬黄到橙黄都是大片铺开，一直伸向又高又远的地平线。天空呈现出蓝绿色，与黄色形成强烈的对比，显得平静而优美。

1890年7月，文森特·凡·高(Vincent van Gogh,以下简称凡·高)走向那片曾令他魂牵梦萦、激发他创作热情的麦田，随着枪声响起，群鸟乱飞，而他却在金灿灿的麦浪中无声无息地倒下了……

他的肉身已经死去一百多年了，可他的灵魂却久久不散，从他去世后的第二十年开始，他的灵魂就不断地给这个世界制造一个又一个的惊奇，或者说是奇迹，一次又一次震惊着这个世界。

他在这个世界生存的时间跨度不足三十八个年头，但他的一生却是人所经历的最为艰难困苦又成就辉煌的一生……。他的灵魂和他的名字依附在他

□ 献给高更的自画像

凡·高的这幅自画像创作于1888年9月,画面大小为62×52厘米,现收藏于哈佛大学福格美术馆。凡·高在阿尔时期的自画像往往被认为带有精神受疾病侵袭的迹象。画中他那稍微倾斜的眼睛射出犀利的目光,高高的额头充满了活力,人物身体微侧,更加突出棱角分明的头,把人物的特征一览无余地表现出来。

□ 作画归来

这幅油画创作于1888年，画面大小为48×44厘米。这是凡·高在阿尔时的生活写照，每天背着画具早出晚归，不知疲倦地创作着。他生活清贫，却为后人留下了大量杰作。

那些不朽的作品上实现了他的永恒存在，实现了他的万古不朽。到了今天，凡·高已成为被人顶礼膜拜的伟大艺术家，一个异类，一个艺术史上永恒的天才苦行僧……

凡·高是一位在他死后才逐步被这个世界承认的天才。福楼拜说：“天才或许只是痛苦的一种炼制。”这句话用在凡·高身上是最恰当不过的了，是对凡·高一生最合理的诠释，当然，福楼拜这句话并非是针对凡·高这个具体的对象来说的，福楼拜 1880 年辞世的时候，凡·高才 28 岁，还没有正式开始他的调色板生涯。

一 生不逢时之谜

凡·高一生穷困潦倒，孤独寂寞；他苦苦追寻，狂乱而悲壮。他是生活的强者，敢于正视现实，奋发向上；他又是生活中的勇者，敢于挑战世俗，不随波逐

□ 麦田

凡·高于 1888 年创作了这幅油画，画面大小为 50×61 厘米，现收藏于阿姆斯特丹博尔基金会。画中的麦田闪耀着金黄的颜色，让人看后心中泛起无限的热情。

□ 秋天景色

这是凡·高于1885年创作的油彩画，画面大小为64.5×86.4厘米，现收藏于英国剑桥的菲茨威廉美术馆。这幅画采用了写实的艺术手法，画中草地和树木都用红色的调子，显示出凡·高火热的激情。

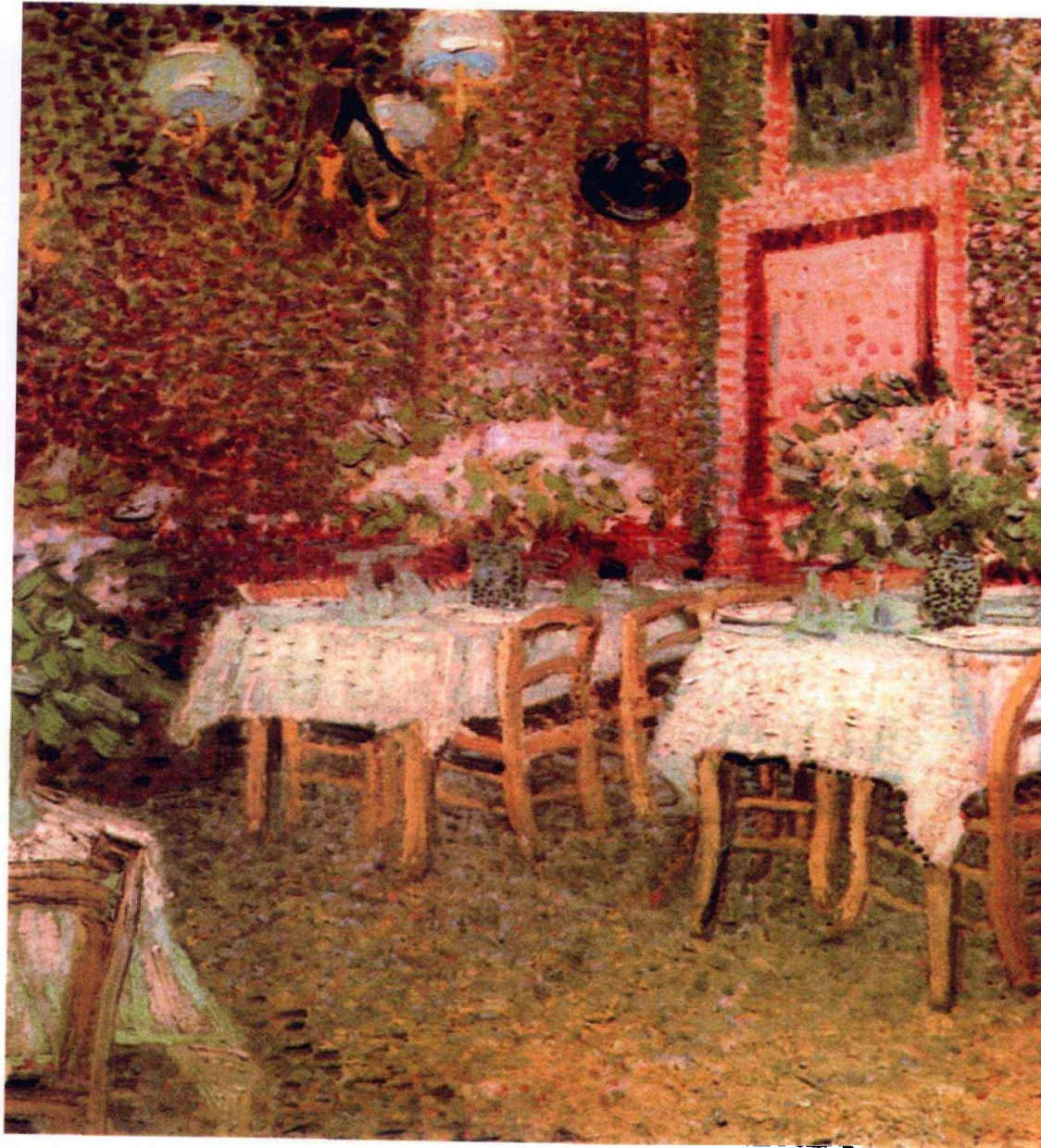
□ 有黄草帽的静物

这是凡·高运用写实手法创作的油画。在这幅画中，黄草帽是画面的中心，也最吸引人，金黄的色调使画面顿时明亮起来，周围的物体在它的映衬下也从黑暗的背景中凸显出来。

□ 自画像

这是凡·高于1886年秋天在巴黎创作的自画像,现收藏于海牙的哈格斯美术馆。画中人物的眼睛在红色的面孔和胡子的衬托下显得炯炯有神,流露出几分忧郁,神态坚毅而严肃。

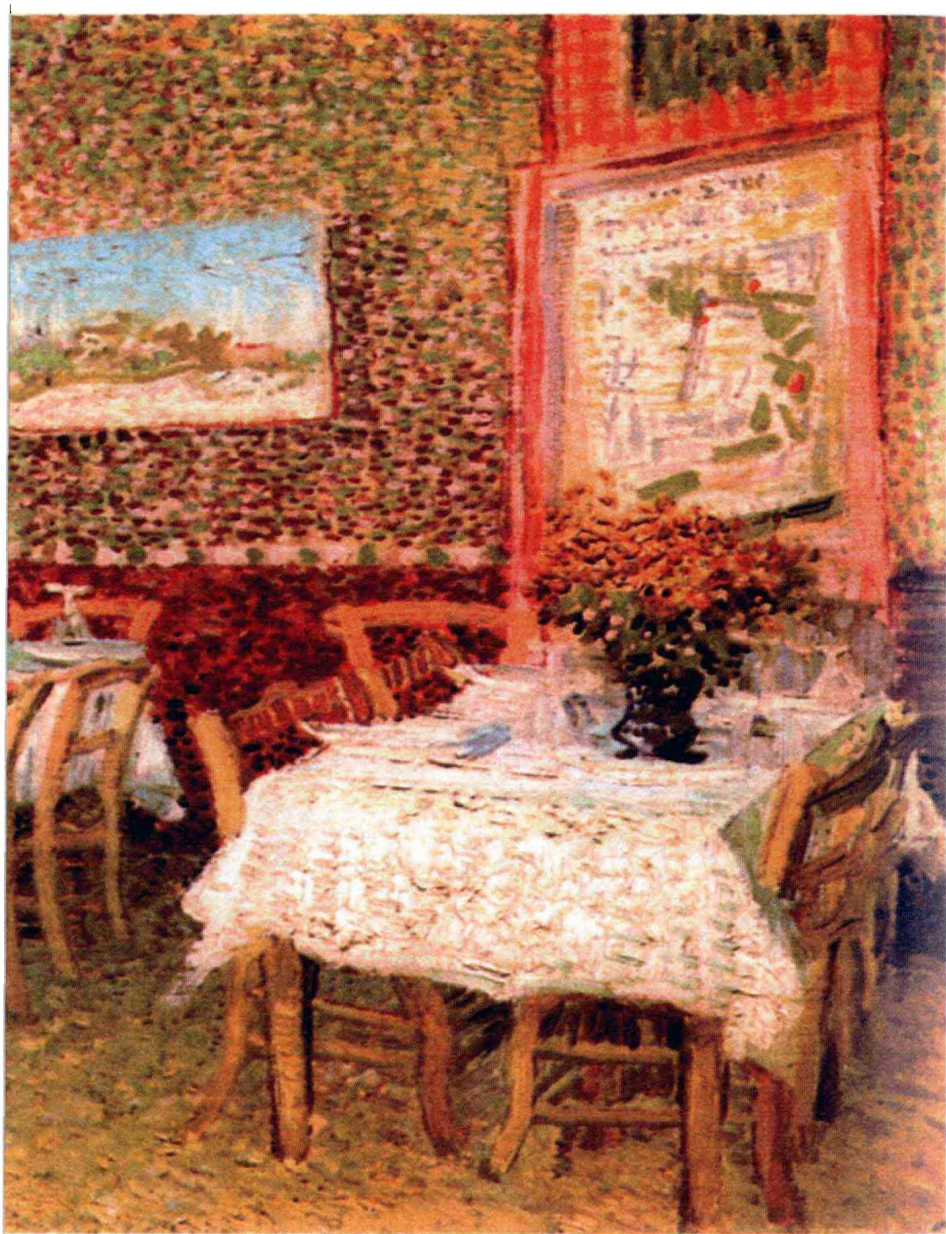

流。他的作品深刻地表现人性,揭露现实,却不被他生存的那个时代所包容。无奈的凡·高在艺术的召唤下,进入了物我两忘的境界,他不顾声名利禄,不顾艰难险阻,利用手中的画笔宣泄着内心的激情,在那片黄色的火焰中,他将自己的生命一笔一笔地注入到作品中。

在步入艺术道路之前,凡·高曾长久地痴迷于宗教,他虔诚地指望上帝能够救苦救难,能够拯救穷人于水火之中,所以,他怀着一腔热情狂热地传教。可惜,上帝的光芒却不足以照亮整个世界!凡·高虽然付出了自己全部的热忱和精力,却无法拯救那些衣不裹体、食不果腹的穷人。凡·高苦行僧般的生活和疯狂的举动非但没换来教徒们的幸福,反而激怒了自己的上司,他们认为凡·高的形象有辱牧师的尊严,于是凡·高生活中最阴沉的时期开始了,他被

□ 饭店内景

这是凡·高于1887年在巴黎创作的油画，现收藏于欧特娄·克罗勒-米勒博物馆。在这幅画中，凡·高大量运用严谨而费时的细碎笔触来作画，让人觉得十分枯燥，但是他却以明快的色调及手法表达出自己愉悦轻松的心情。在这家环境优雅的饭店里，整洁的桌面上摆放着盛开的鲜花，墙壁上挂着悦人耳目的风景画。

自己信仰的上帝抛弃了！解雇对他来说或许不是最大的挫折，更为关键的是，他从此失去了上帝，也失去了自我。从此，凡·高开始远离外部世界，越来越走向自己的内心世界，原先那充满朝气、满怀热情的青年，变得更加抑郁苦闷。

没有了上帝，凡·高开始转向人生的另一追求——艺术。从艺术中他获得了一种慰藉，看到了希望。凡·高的创作激情和速度令世人惊奇！但是，到了后来，他画得越多，精神病发作的频率就越高，躁动不安的画面显示出了不祥的预兆。在经历了生不如死的痛苦挣扎后，凡·高的创作速度突然慢了下来，他告诉弟弟：“我的思绪常常相当地不安宁，因为我觉得生活总是不够平静。那些让人痛苦的失落、灾祸和变故让我的画家生涯无从获得完满的、自然而然的发展。”

□ 凡·高的墓地

1890年7月29日,凡·高在他寄宿的拉武旅馆去世。他死前,很多人前来探望,他的弟弟提奥一直守在他身边直到他死去。凡·高死后被葬在奥维尔墓园。

凡·高痛苦地意识到,自己的创作热情已经被不时袭来的疾病消耗殆尽,自己的艺术生涯也将随之结束。绘画是他的生命,正如同他自己所说,“这是我的力量所在”。没有了绘画,他就如行尸走肉一般,活着还有什么意义?这位卓越的艺术天才,这位命运坎坷的画家,在经历了悲痛的抉择之后,放下手中的画笔,拿起了手枪。

凡·高之所以生不逢时,是因为他早生了一百年。凡·高明明属于20世纪,可他却游弋在19世纪;生前绝望得几乎难以维持生活,死后却享誉全球。历史是多么具有讽刺意味啊!

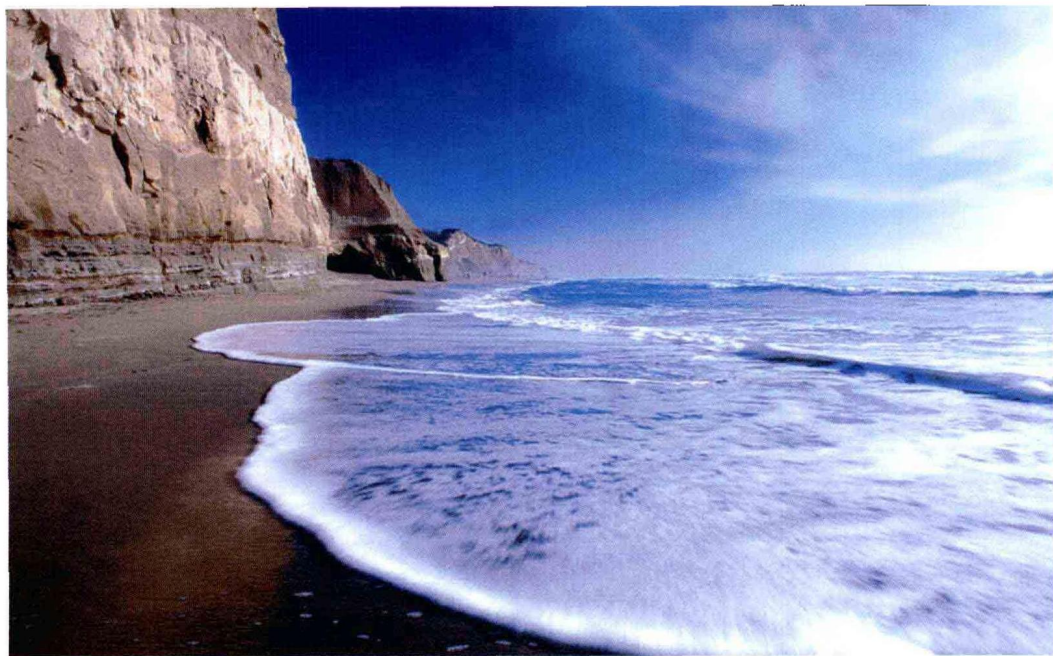
经过一百年的孤独,经过一个世纪的磨砺,静静沉睡在艺术墓室中的凡·高,终于获得了他应得的地位!全世界的人们都在庆幸,上帝终于睁开了他那朦胧的眼睛!与此同时,全世界的人们也在为痛失这位艺术天才而惋惜,为什么世人没能早些发现凡·高?为什么世人没有留住这位天才?是我们这些庸俗的人不配跟这样的精灵为伍,还是他舍弃了污浊的世俗?

二 秘密儿子之谜

据历来的正统资料和文献记载,凡·高有过几次曲折的感情经历,却没有一段幸福愉快的婚姻,也没有留下子女。但是,2004年5月9日,英国媒体抖出了一条超级秘闻:凡·高其实很可能有一个亲生儿子!这个秘闻是由一位名叫威尔基的苏格兰作家透露出来的,其依据是他对凡·高作品及其生平进行的长达三十年之久的潜心研究。鉴于他是有名的凡·高研究专家,他抛出的这一结论顿时引起了全世界的极大关注。经过长期的调查和研究之后,威尔基认定:1882年初,凡·高来到海牙,很快就和给他做模特的妓女克拉西娜同居了。到了7月,克拉西娜产下一男婴,取名威廉·凡·维克,是凡·高与克拉西娜所生。威廉·凡·维克生前知道自己的身世,但母子俩出于某种原因,从未向外透露。直到1973年威廉·凡·维克临终前,才把这一惊天秘密告知同母异父的兄弟,而威廉·凡·维克的后人也同意提交DNA样本以供专家检验。但是,就算他们真的被确认是凡·高后人,凡·高所有传世名画的丰厚利润也与他们无缘,因为他们已签字表示放弃凡·高家族的一切财产。

威尔基进一步解释说,这么多年来,所有人之所以丝毫没有注意到凡·高曾经有过这样一个孩子,主要是因为凡·高到海牙后不到七个月,克拉西娜就生下了这个孩子。

威尔基第一次爆出的这个秘密的确令人吃惊。自然有人对此少不了一番

□ 海牙风光

□ 铃鼓咖啡馆的女人

这幅油画创作于1887年夏天，现收藏于阿姆斯特丹国立凡·高美术馆。自1887年春天起，凡·高便经常去“铃鼓”咖啡屋，画中人物就是这间咖啡屋的女主人阿戈斯蒂娜·塞加托里，据说她曾是凡·高的情妇。