

凡·高的树

[英] 拉尔夫·斯基 著

张安宇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

凡·高的树

[英] 拉尔夫·斯基 著

张安宇 译

北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

凡·高的树 / (英)斯基著; 张安宇译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-80501-630-6

I. ①凡… II. ①斯… ②张… III. ①绘画—鉴赏—荷兰—近代 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第125653号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2013-6195

责任编辑: 董维东

执行编辑: 刘舒甜

责任印制: 彭军芳

凡·高的树

FAN GAO DE SHU

[英] 拉尔夫·斯基 著

张安宇 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京华联印刷有限公司

版次 2014年7月第1版第1次印刷

开本 160毫米×230毫米 1/16

印张 7

字数 80千字

书号 ISBN 978-7-80501-630-6

定价 48.00元

质量监督电话 010-58572393

谨以此书献给我的母亲西尔玛·拉斯

真·斯基(Thelma Rathjen Skea)

拉尔夫·斯基(Ralph Skea)是一位城市规划师和建筑师,曾在苏格兰邓迪大学的欧洲城市保护学院担任高级讲师多年。1973年以来,他的个人画作多次在苏格兰各地展出。他是《凡·高的花园》(*Vincent's Gardens*)一书的作者。

本书中的引语摘自泰晤士 & 赫德逊出版社于2009年出版的《文森特·凡·高书信集》(*Vincent van Gogh - The Letters*)。每个摘录后的括号中记载的是书信的编号。

除特别注明外,所有作品都是在画布上创作的油画。

封面

[10] 《桑树》(详图) 圣雷米, 1889年10月

封底和对页

[57] 《怒放的杏花》(详图) 圣雷米, 1890年2月

第2页

[16] 《小树梨花开》(详图) 阿尔勒, 1888年4月

第12页

[12] 《黄昏美景》(详图) 瓦兹河畔的欧韦, 1890年6月

第52页

[46] 《盛开的栗子树》(详图) 瓦兹河畔的欧韦, 1890年5月

第70页

[53] 《开花的果园》(详图) 阿尔勒, 1888年4—5月

第92页

[75] 《有丝柏的道路》(详图) 圣雷米, 1890年6月

Vincent's Trees © 2013 Thames & Hudson Ltd, London

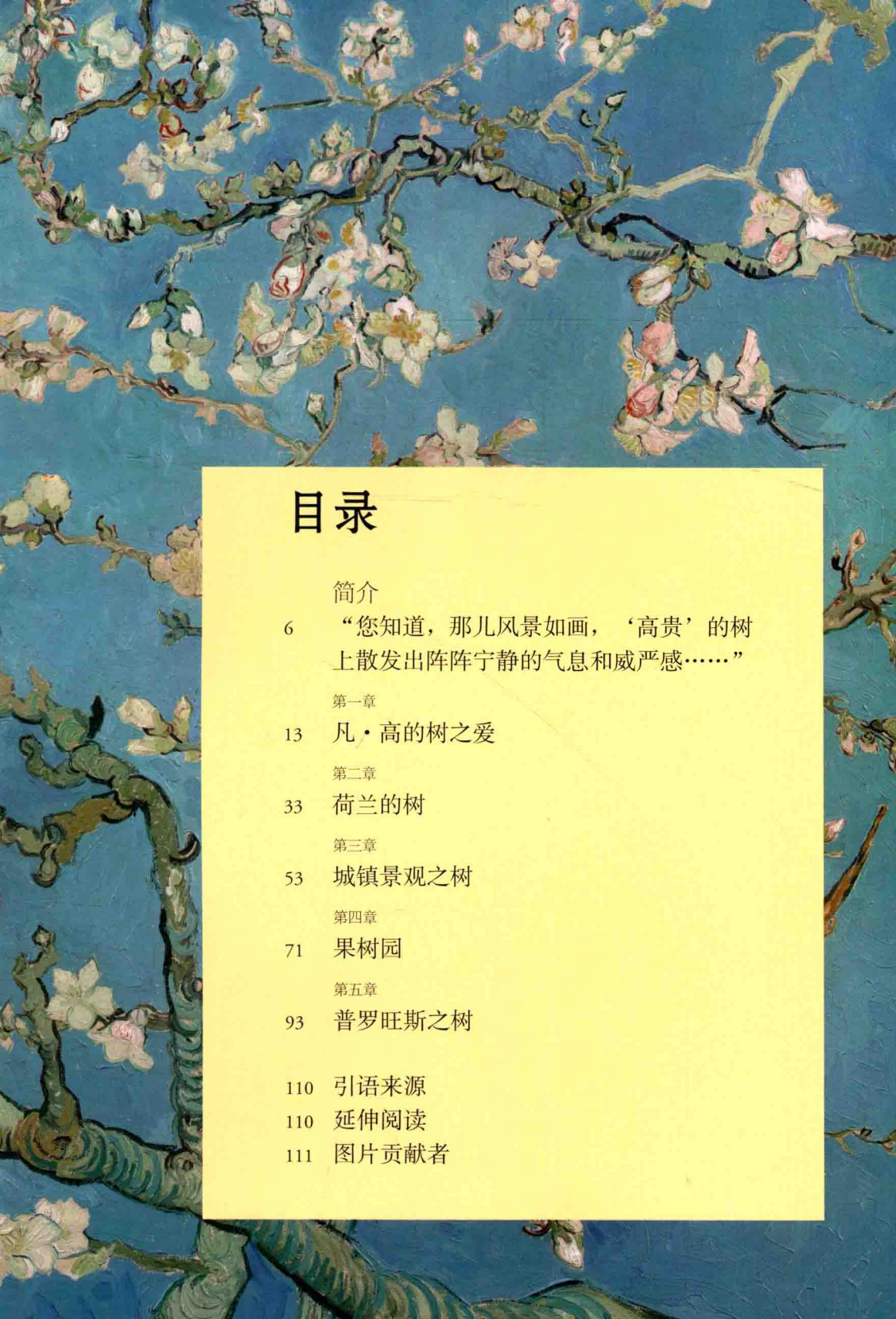
Text © 2013 Ralph Skea

This edition first published in China in 2014 by

BPG Artmedia (Beijing) Co., Ltd, Beijing

Chinese translation © BPG Artmedia (Beijing) Co.,

Ltd

目录

简介

- 6 “您知道，那儿风景如画，‘高贵’的树上散发出阵阵宁静的气息和威严感……”

第一章

- 13 凡·高的树之爱

第二章

- 33 荷兰的树

第三章

- 53 城镇景观之树

第四章

- 71 果树园

第五章

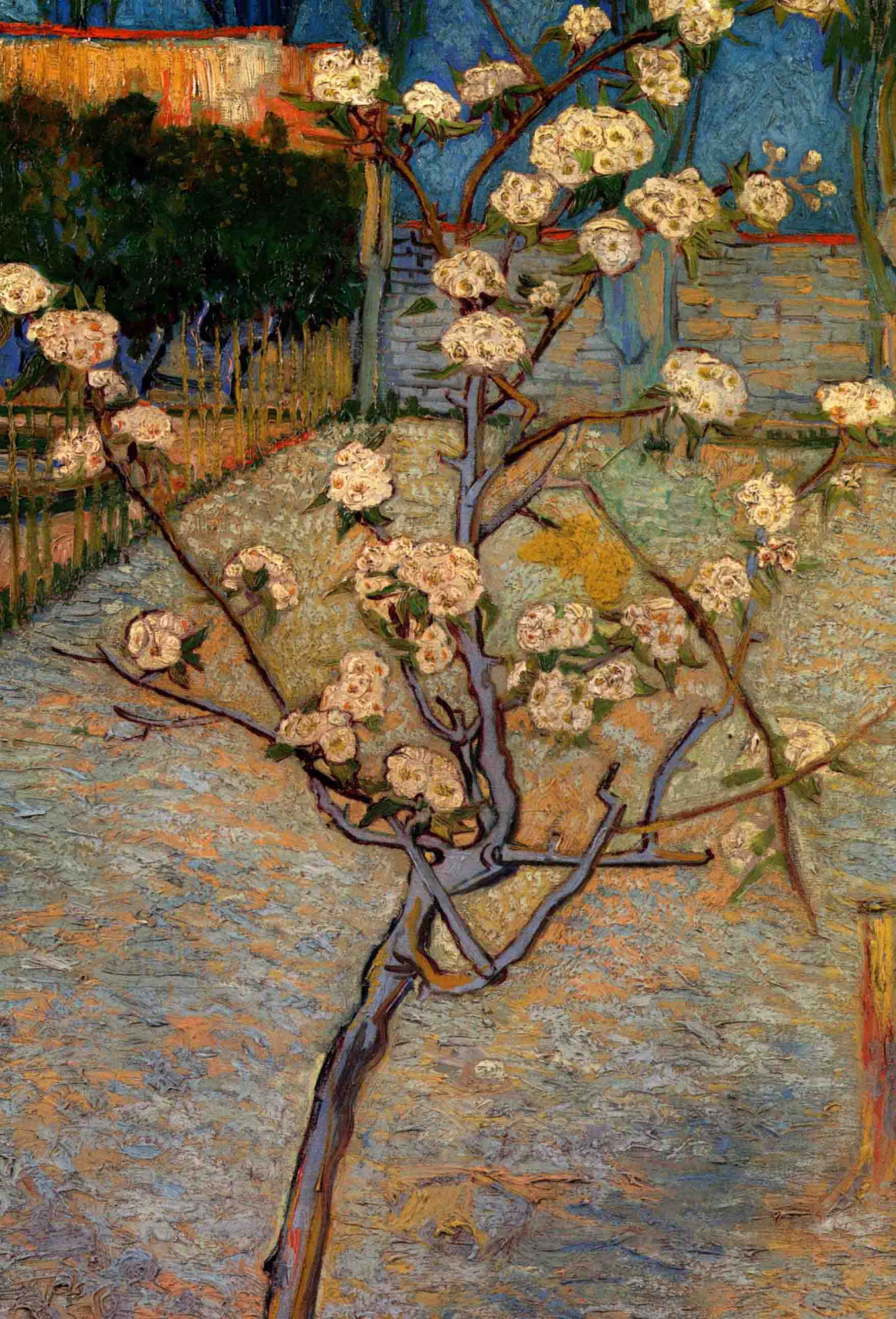
- 93 普罗旺斯之树

- 110 引语来源

- 110 延伸阅读

- 111 图片贡献者

凡·高的树

凡·高的树

[英] 拉尔夫·斯基 著

张安宇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

凡·高的树 / (英)斯基著; 张安宇译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-80501-630-6

I. ①凡… II. ①斯… ②张… III. ①绘画—鉴赏—荷兰—近代 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第125653号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2013-6195

责任编辑: 董维东

执行编辑: 刘舒甜

责任印制: 彭军芳

凡·高的树

FAN GAO DE SHU

[英] 拉尔夫·斯基 著

张安宇 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京华联印刷有限公司

版次 2014年7月第1版第1次印刷

开本 160毫米×230毫米 1/16

印张 7

字数 80千字

书号 ISBN 978-7-80501-630-6

定价 48.00元

质量监督电话 010-58572393

谨以此书献给我的母亲西尔玛·拉斯

真·斯基(Thelma Rathjen Skea)

拉尔夫·斯基(Ralph Skea)是一位城市规划师和建筑师,曾在苏格兰邓迪大学的欧洲城市保护学院担任高级讲师多年。1973年以来,他的个人画作多次在苏格兰各地展出。他是《凡·高的花园》(Vincent's Gardens)一书的作者。

本书中的引语摘自泰晤士 & 赫德逊出版社于2009年出版的《文森特·凡·高书信集》(Vincent van Gogh – The Letters)。每个摘录后的括号中记载的是书信的编号。

除特别注明外,所有作品都是在画布上创作的油画。

封面

[10] 《桑树》(详图) 圣雷米, 1889年10月

封底和对页

[57] 《怒放的杏花》(详图) 圣雷米, 1890年2月

第2页

[16] 《小树梨花开》(详图) 阿尔勒, 1888年4月

第12页

[12] 《黄昏美景》(详图) 瓦兹河畔的欧韦, 1890年6月

第52页

[46] 《盛开的栗子树》(详图) 瓦兹河畔的欧韦, 1890年5月

第70页

[53] 《开花的果园》(详图) 阿尔勒, 1888年4—5月

第92页

[75] 《有丝柏的道路》(详图) 圣雷米, 1890年6月

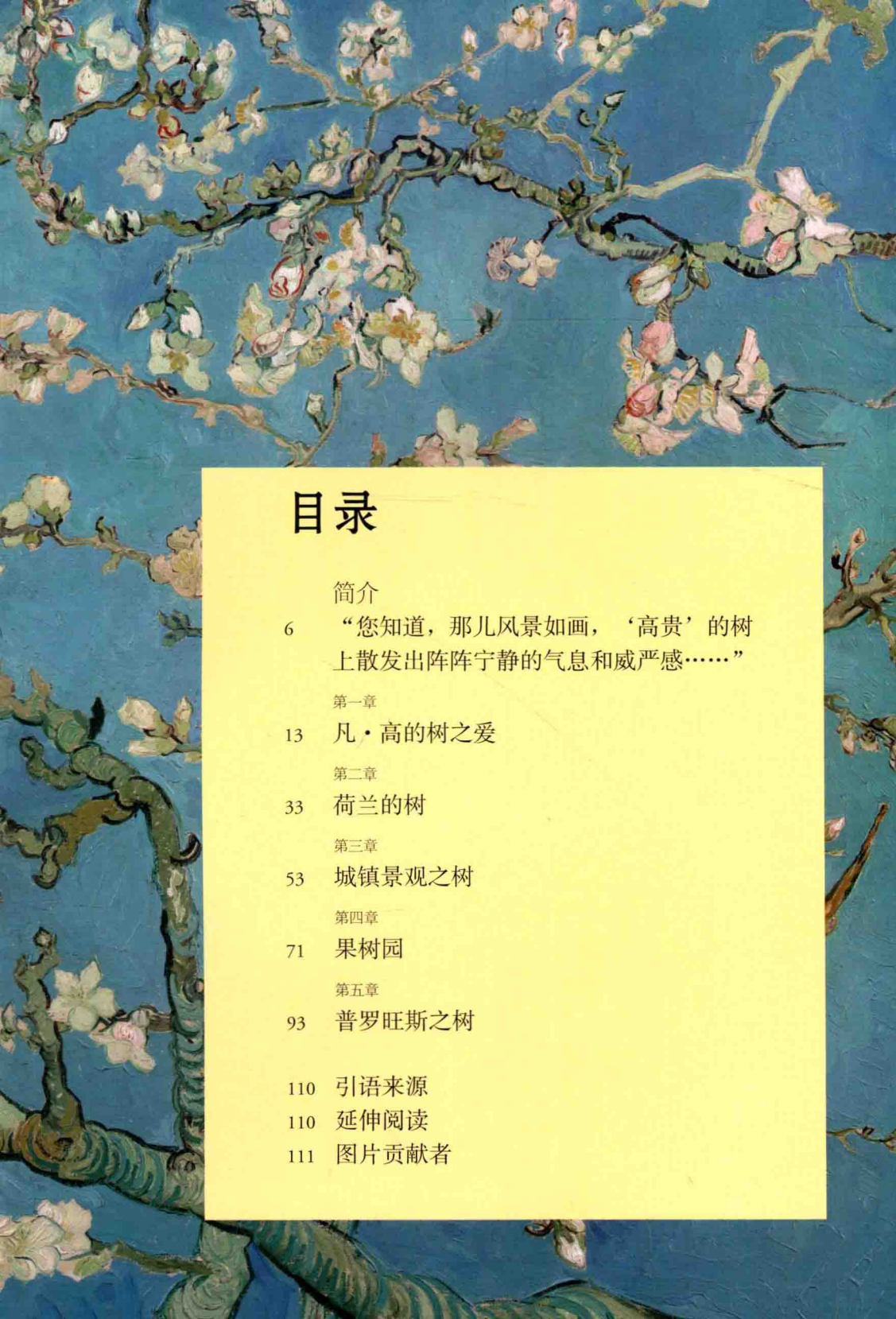
Vincent's Trees © 2013 Thames & Hudson Ltd, London

Text © 2013 Ralph Skea

This edition first published in China in 2014 by

BPG Artmedia (Beijing) Co., Ltd, Beijing

Chinese translation © BPG Artmedia (Beijing) Co., Ltd

目录

简介

- 6 “您知道，那儿风景如画，‘高贵’的树上散发出阵阵宁静的气息和威严感……”

第一章

- 13 凡·高的树之爱

第二章

- 33 荷兰的树

第三章

- 53 城镇景观之树

第四章

- 71 果树园

第五章

- 93 普罗旺斯之树

- 110 引语来源

- 110 延伸阅读

- 111 图片贡献者

简介

“您知道，那儿风景如画，‘高贵’的树上散发出阵阵宁静的气息和威严感……”

文森特·凡·高（Vincent van Gogh）（1853—1890），是一位油画家和素描大师。在他极为短暂的艺术生涯中（1880—1890），树这一题材总是让他魂牵梦绕。27岁的时候，凡·高终于做出了一个姗姗来迟的决定：成为一名全职美术师。他创作了许多令人难忘的素描画和油画。这些画作多以乡村和城镇为背景，包括乡村的马路、树林、果园、城市的街道、小镇的公园以及城郊的花园。他很多最著名的画作生动地描绘了一年四季的落叶树木和常青树木。

【2】《圣雷米的白杨树》

圣雷米，1889年10月

凡·高精练地归纳了人们在秋天看到的主要的色彩效果：“秋天是黄树叶和紫色调的混搭。”（451）但是正如这幅他在生涯后期创作的白杨树油画所展示，他同样非常痴迷于另一组互补色（蓝色和金黄色）展现的效果。他大量使用油料和厚涂颜料创作了一幅纹理丰富的画作。

凡·高被树木在风景中强大的视觉存在所深深吸引。他的油画和素描画中的树木具有高度精美的形态，主要体现在树干的不同形状、树枝的交织线条，以及树根的盘旋图案。他生长于荷兰广袤平坦的乡村。自从那个“决定”之后，直到1885年11月之前，他都在那里创作绘画。乡村里笔直的大树和两边长满树的林荫道都对凡·高的绘画创作产生了巨大的影响，这种影响远超过丘陵地带的树木。凡·高早期的一些素描画描绘了他的家乡北布拉班特省（North Brabant）典型的乡村小径^[1]。在利用教学指南自学了绘画之后，他开始创作油画。他尝试在绘画树木和树林中运用丰富的色彩，尤其在秋天的时候^[2]。

在凡·高众多关于树的素描画和油画作品中，他为画面增添了一种有意为之的象征性共鸣感。盛开的果树林象征了新生与希望，而单株的截头树则象征的是衰败和死亡的力量。这些艺术关注点把凡·高的树题材作品坚定地归结为19世纪的浪漫主义思维。事实上，他的关于树的素描和油画成为他毕生之作中最浪漫的作品。

得益于幸存下来的凡·高的819封书信，我们了解了更多关于他对于象征和拟人的兴趣和创作意图，以及他的泛神论信念。他的书信已经被公认为伟大的文学作品，向全世界展现了凡·高令人印象深刻的智慧和情感，包括他在诗歌、小说、传记、哲学、宗教、心理学、美术史、美术理论和实践等方面的造诣。这些书信不仅抒情地描绘了乡间的风景和城市的生活，而且让我们知晓了他的创作观点和波动的情绪。实际上，凡·高曾经考虑过当作家。当然，从他最早的书信中我们可以看出，在成为视觉艺术家之前，他的确已经是一位作家、一位文学艺术家了。因此，纵览全书，从他的书信中摘录的一系列话语中展现了他关于绘画树木的思考。当然，我们都对信中精湛的素描画充满好奇和兴趣。凡·高用那些素描描绘了他刚刚完成的或者正在创作的油画^[3]。

整体而言，这些书信为我们提供了凡·高的审美喜好的无

【1】《埃滕的小路》

绘画工具：粉笔、铅笔、彩色粉笔、水彩颜料、直纹纸；水笔和棕色墨水白描

埃滕，1881年10月

截头柳树是凡·高的家乡荷兰的一大特色。在这幅早期的素描画作中，他尝试利用透视画手法表现两边长满树的小路的显著特征。凡·高在作品中常常会“同情”树木，几乎把它们看成是人类。在一封书信中，借助文学想象力，他把柳树形象地拟人化为公立救济院里生活的老年人：“有时候一排截头柳树看起来像极了孤寡老人。”（292）

价见解；对书信的真挚性，毋庸置疑，正如他这样写信告诉自己的油画好友安东·凡·拉帕德（Anthon van Rappard）（1858—1892）：“我非常坦率地与您分享我的思考。”（176）

虽然文森特·凡·高并不经常在他的大作上署名，但是当他决定这么做的时候，他总是用他的名，而不是姓。在他得知自己在巴黎做画商的弟弟提奥（1857—1891）开始把他的作品送交久负盛名的展览会收藏时，凡·高禁止在目录中使用他家的姓，在书信中，他常常把原因解释为法国和英国的画商和收藏家们可能无法准确地念出他的荷兰名字中的姓。

凡·高希望自己只是以“文森特”署名的另一原因是他与很多亲戚之间的关系闹得很僵：“单就性格而言，我与家庭里的很多成员差异巨大。实际上，我认为自己并不是一个真正的‘凡·高’人。”（411）此外，他可能还受到了自己最喜欢

的一位17世纪的荷兰艺术家——画家伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因（Rembrandt Harmenszoon van Rijn）（1606-1669）的影响，他所有画作上署的都是自己的名字。

非荷兰人叫错他的姓几乎是不可避免的。尽管他刻意在画作上署的是自己的名“文森特”，但是如今在全世界，Van Gogh（凡·高）已经是家喻户晓了。

本书的第一章讨论凡·高痴迷于树木的主要原因。第二章讲解的是他早期在荷兰的画家生涯（1881年4月—1885年11月）。这段时期标志他创作以花园、树林、林荫道上的树木为题材的油画和素描画的开端。第三章阐述了凡·高对于素描和油画树木的兴趣不仅是在荷兰和法国的农村，而且也在城镇里，在他短暂的10年画家生涯中拜访或定居过的村落、小镇和城市里。1888年，他离开巴黎去了法国南部寻找新的乡村题材、更温暖的气候以及更明艳的颜色。因此，第四章和第五章探讨凡·高在普罗旺斯的农村和城镇遇到的那些独特树种时在绘画创作上的反应。树之于凡·高，是大自然的馈赠，足以成为伟大的视觉艺术的基础：“画家的责任是深入研究大自然，利用他的全部智慧，投入他的全部感情，最终让其他人能够真正理解作品的真谛。”（252）

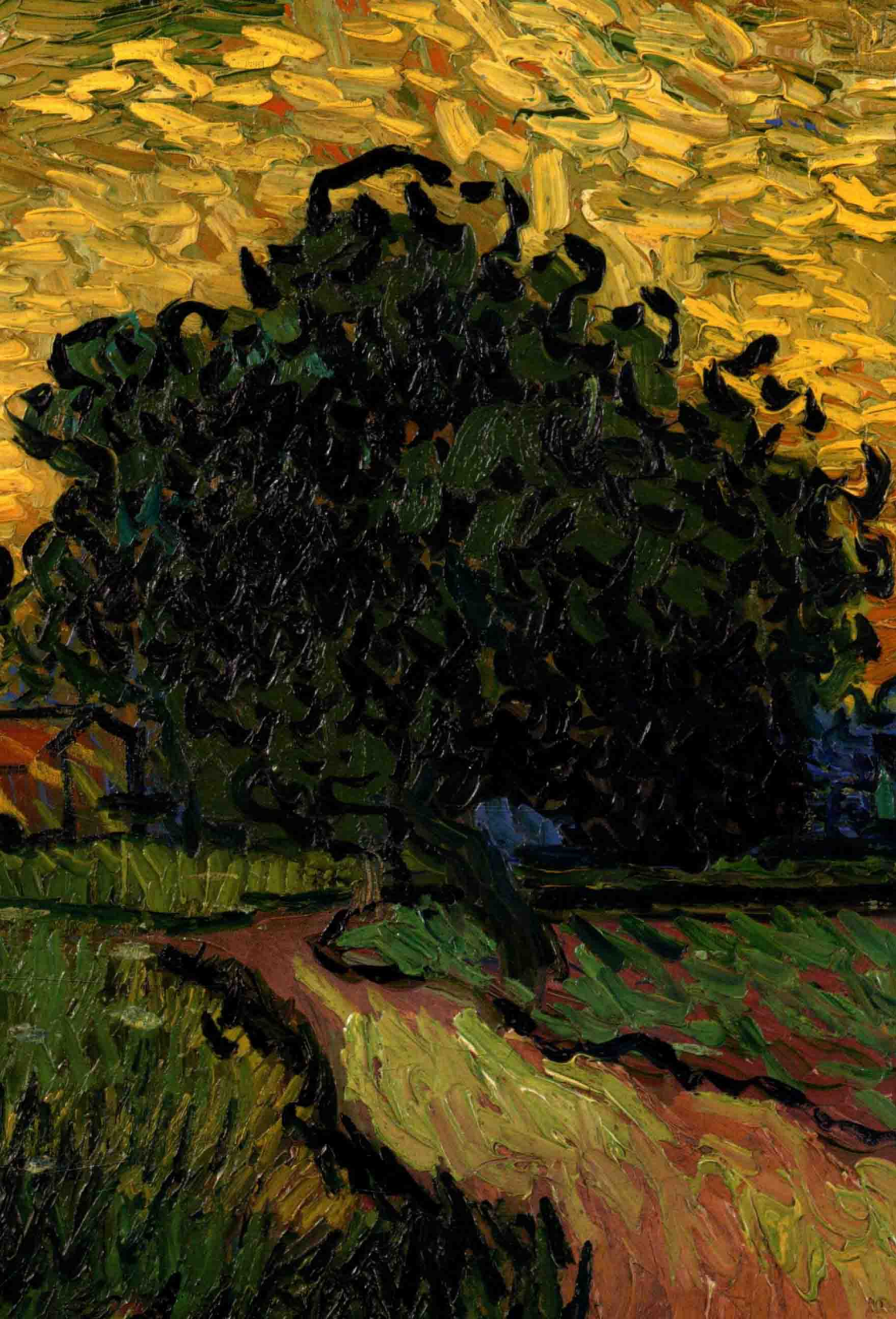
【3】《书写542中的素描画》（写给提奥·凡·高）

绘画工具：水笔、墨水

纽南，1885年11月17日，大约是周二

凡·高书信中的素描画大多是随性创作的。在这幅典型的素描画例子中，他利用微妙的交叉线和清风扫落叶般的笔触，展现了他1884年的油画作品《白杨林荫道》（Avenue of Poplars）中的人物^[18]。

第一章

凡·高的树之爱