

飞翔的耳朵

付娜◎编著

他是艺术领域里最绚烂的传奇，他的作品直到死后才被世界认可，他的悲剧一生甚至无人可以评价

他的画作包含着深刻的悲剧意识，他强烈的个性和形式上的独特追求深刻影响了20世纪艺术

他是典型的为艺术而生的天才

一代大师传奇生平全息记录，传世佳作全面解析，代表作品局部图解，让我们领略人间艺术中最接近上帝的灵感和才华

梵高画传

吉林出版集团 时代文艺出版社

梵 高 画 传
飞翔的耳朵

吉林出版集团 时代文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

飞翔的耳朵:梵高画传/付娜 编著. —长春:时代文艺出版社, 2010.4

ISBN 978-7-5387-2995-5

I. ①飞... II. ①付... III. ①梵高, V. (1853~1890) —传记—画册

IV. ①K835.635.72-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第052551号

出品人 张四季

选题策划 陈琛

责任编辑 苗欣宇

装帧设计 孙俪

排版制作 姚晓强

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护

本书所有文字、图片和示意图等专用使用权为时代文艺出版社所有

未事先获得时代文艺出版社许可,

本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段
进行复制和转载,违者必究。

飞翔的耳朵:梵高画传

付娜 编著

吉林出版集团

出版发行/时代文艺出版社

地址/长春市泰来街1825号 吉林出版集团时代文艺出版社 邮编/130062

总编办/0431-86012927 发行科/0431-86012939

网址/www.shidaichina.com

印刷/北京画中画印刷有限公司

开本/710×1000毫米 1/16 字数/336千字 印张/25

版次/2011年2月第1版 印次/2011年2月第1次印刷 定价/50.00元

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

梵高是典型的为艺术而生的画家。

他是一位具有真正使命感的艺术家。有人这样评价：“如果说修拉令自然服从于自己的才智，梵高则是张扬自然，使其应和自己的感情。”在谈到他的创作时，画家本人对这种感情是这样总结的：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……

梵高从来没有放弃他的信念：艺术应当关心现实的问题，探索如何唤醒良知，改造世界。

除了艺术品，梵高传奇的一生也给世人留下了无数的谜，有意思的是，科学家近来发现，梵高的多幅作品竟然诠释了深奥的流体力学现象、能找到湍流经典数学模型的影子——这被誉为“经典物理学最后的疑团”。有人认为，梵高在精神极度不稳定的状态下，可以发现另外一个世界。

前言

说起西方美术，即使在现代教育和东西方文化交流相当普及的今天，大多数中国人还是不甚了了，我们很难在欧洲的博物馆中驻足于一幅名画前耐心地欣赏，很难理解那些“不知所云”的作品为什么价值连城，甚至不可能对某些色彩、造型怪异的画派产生好感。如果将所有艺术门类进行综合考量，我们甚至可以说，西方绘画与西方古典音乐，对中国人来说几乎就是个陌生领域，它不如文学那样容易接受，也不如摄影那样容易迅速完成观念和技术的交流与融合。

实际上，中国绘画艺术很早就与外来艺术相互融合，比如著名的佛教犍陀罗艺术就影响了我国的宗教绘画和雕塑。当然，这是一种较为特殊的状况，我们可以将其视为外来宗教文化传播过程中的一部分，它并不是我国绘画艺术有意识地吸收和借鉴西域文化的结果，而更可能是我们认为佛像就该如此而照猫画虎地模仿，或许正因如此，那些西域的绘画理念和技法只存在于佛教艺术中，而并未被我国古代画家广泛研究。

在明清之际，西方美术开始真正地在我国民间广泛传播，并产生了深远的影响，尤其在版画、瓷器画艺术上，西方美术理念的应用更为直接，比如现存的明代天启年间的金陵版《金陵图吟》中，就运用了西洋绘画的透视法；清嘉庆“粉彩凸雕婴戏图螭耳大瓶”上的画中，婴孩的头部和衣纹都有了明暗调子，显然是受到了西洋绘画光影法的影响。

我国真正研究西方美术理论，则要晚到民国时期，李叔同（弘一大师）第一个把西方绘画思想引进到中国，开始了木炭素描、油画、水彩画的一系列实践。可以说，中国人对于西方美术，接触得较早，但研究得较晚，这是东西方对视觉艺术功能的理解、东西方在科学与人文主义

上的文化差异造成的，因此直到现在，我们很多人也搞不明白西方作品的究竟是什么，无论如何也看不出个所以然来。

但是，正如我国的佛教绘画受到犍陀罗艺术的影响，进而产生了“曹衣带水”、“吴带当风”的技法一样，事实上，只要我们掌握了画作背后的文化脉络，就会发现，西方绘画的某些理念与中国画绘画实践并不存在泾渭分明的隔阂。很明显地，“曹衣带水”与西方绘画注重人的形体变化是有异曲同工之处的，而佛教造像的比例（量度）与达·芬奇的人体比例研究更是不谋而合——由此，我们认为，中国人如要欣赏西方美术，首先应该弄清楚其基础的文化知识。西方美术对我们来说并不是一门陌生的学科，如果以其文化角度理解，我们就会发现，很多西方画作表现的视觉理念，实际上也存在于东方艺术中。

由此，我们在编辑出版这套西方知名艺术大师的画传时，着重对画家的人物生平、创作的历史背景、艺术理念的时代背景进行介绍，以使读者简单、快速地了解西方美术史上各个流派产生和发展的脉络，理解各画派的主要特点和所持的艺术理念——当我们了解了这些后，就会明白为什么西方人画的苹果不是圆的，或者颜色是混乱复杂的。

同时，我们在展示各位画家的代表作品时，不但着力介绍画作内容、特点，更着重体现其看点、欣赏角度以及欣赏思路，让每一位读者看懂画作的传世价值，读懂画作背后画家想要表达的理念。对那些人类美术史上的重要画作，我们更是采用局部图解的方式详加解读，并穿插介绍其收藏、传世的传奇历程和鲜为人知的故事。

序 言

如果说曾经有过那么一位艺术家，他跟任何人都不同，同他所有的先辈以及他周围的人都没有关系，那么这就是梵高了。

文森特·梵高是继伦勃朗之后荷兰最伟大的具有世界性影响的画家，是19世纪人类最卓越的艺术大师之一。他还是继印象主义之后在画坛上产生重要影响的革新者，与高更、塞尚齐名，同被美术史家称为“后印象派三杰”。他们以在各自领域里不懈的探索为印象派美术运动增添了最辉煌的结束曲。

在塞尚致力于空间观念，高更致力于构图新观念之时，梵高则在解放色彩，使其达到强度和表现力的顶点。为了能更充分地表现内在的情感，梵高探索出一种所谓表现主义的绘画语言。他说：“颜色不是要达到局部真实，而是要启示某种激情。”在他的画中，浓重明亮的色彩对比往往达到极限。而他那富于激情的旋转、跃动的笔触，则使他的麦田、柏树、星空等，有如火焰般升腾、颤动，震撼观者的心灵。在他的画上，强烈的情感完全溶化在色彩与笔触的交响乐中。

梵高是19世纪最伟大的天才画家。他的画与其说是用手画出来的，不如说是他用整个灵魂与生命的热情绘就的。天才艺术家区别于常人的特异性在他身上得到集中地体现。梵高身上一定栖居着一个魔鬼，鞭打着他火热的情感与超常的才智，使他在37岁已耗尽生命之火，以自杀结束多情与磨难的一生。毕沙罗在第一次遇见梵高时就说，梵高要不是变疯，就会超过印象派画家们，但“我没想到他会两者都具有”。可以说，梵高是绘画中的传奇。

梵高的一生，充满世俗意义上的“失败”。他名利皆空，情爱亦无，贫困交加，受尽冷遇与摧残。生前他饱尝寂寞，终其一生仅仅卖出一幅油画、两张素描，死后却为绘画市场屡创天文数字的高价。梵高的作品，如

早在马蒂斯学习绘画之初，西方美术界已发生了本质的变化。绘画不再是对客体的描摹，它已成为独立于自然的主观创造物。色彩革命宣告完成，焦点透视的统治已被瓦解，艺术家获得了前所未有的自由，他们的个性得到了充分的发挥。马蒂斯认为绘画是“生命”的发现，画出生气盎然的作品是他终生的目标，直到晚年的剪纸画创作，他仍在贯彻这个目标，并以其高超的技艺不断为绘画领域注入新的生命，而他本人也在不懈的奋斗中最终实现了自己的理想——绘画的简化。

马蒂斯一生都在做着实验性探索，在色彩上追求一种单纯原始的稚气，其作品造型夸张，多用单纯的线描和色块的组合，追求装饰和形式感，这是马蒂斯艺术的本质。马蒂斯在作品中表现出对西方传统艺术规则的颠覆，强调色彩的主观性和自律性，画面呈现一种强烈的反自然的张力。在色彩领域朝着越来越主观的方向发展，并在色彩与空间的问题上做了总结性的革新，即以无透视原理的二度空间，取代传统的以明暗变化的立体感和透视原理的三度空间，从而获得了色彩的解放。马蒂斯把色彩新概念带入20世纪的绘画领域，对现代艺术和表现主义产生了巨大影响。

马蒂斯表现在现代绘画中的大胆作风及华丽浪漫的艺术成就，如同熊熊的火焰照亮了现代艺术的殿堂。他除了在油画、版画、插图、服装设计方面同样展示出过人的才赋之外，还是一位出色的雕塑家，他是现代派雕塑的先驱者之一，其雕塑作品追求简洁、结实的风格。

马蒂斯一生追求平衡、纯粹与宁静的艺术，为人类创造了最高的精神福祉。他以最普通的家居、画室、窗外景色为题材，通过直觉与细心观察改变了平实无奇的日子，实现了自己向往世外桃源、牧歌生活的理想。他竭力捕捉美丽、和谐与愉悦的一刻，创作的艺术作品让人深受感动，成为艺术史上的一块里程碑。他因而建立了自己独树一帜的艺术风格，为人类创造了许多宝贵的精神财富，他也被同行推为20世纪最负盛名的美术巨匠。

目 录

C O N T E N T S

序 言/1

第一篇 野兽派大师/1

第一章 野兽派的渊源/2

第二章 大师的启蒙/8

第三章 点彩主义的影响/15

第四章 野兽派的领袖/24

第五章 成功之路/32

第六章 尼斯的辉煌/41

第七章 预言成真/49

第二篇 马蒂斯作品赏析/57

第三篇 马蒂斯年表（1869~1954）/237

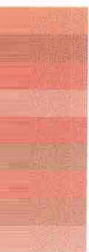
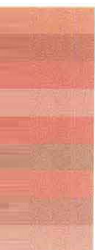
第四篇 附录 图片索引/251

二、决策的类型.....	55	知识测试.....	98
第二节 决策的程序和标准选择.....	58	素质拓展.....	99
一、决策的程序.....	58	案例分析.....	101
二、决策的标准选择.....	59	第五章 组织职能(一)——组织工作.....	102
三、决策的影响因素.....	60	第一节 组织工作.....	103
第三节 决策的基本方法.....	61	一、组织的含义和构成要素.....	103
一、定性决策方法.....	62	二、组织工作.....	105
二、定量决策方法.....	65	三、组织设计.....	107
互动话题.....	71	第二节 组织结构的类型.....	114
管理故事.....	71	一、组织结构设计程序.....	114
管理定律.....	71	二、组织结构的类型.....	116
知识测试.....	72	第三节 组织文化.....	122
素质拓展.....	73	一、组织文化的概念.....	122
案例分析.....	74	二、组织文化的特征与功能.....	123
第四章 计划职能(二)——计划工作.....	76	三、组织文化的建设.....	125
第一节 计划工作概述.....	77	第四节 组织变革.....	127
一、计划工作的含义.....	77	一、组织变革的一般规律.....	127
二、计划的作用.....	78	二、组织变革的过程与程序.....	129
三、计划的类型.....	79	互动话题.....	130
四、影响计划有效性的因素.....	81	管理故事.....	130
第二节 计划工作的原理和编制程序.....	82	管理定律.....	131
一、计划工作的原理.....	82	知识测试.....	132
二、计划工作的编制程序.....	84	素质拓展.....	133
第三节 计划的组织实施.....	86	案例分析.....	134
一、目标管理.....	86	第六章 组织职能(二)——人员配备.....	135
二、滚动计划.....	90	第一节 人员配备概述.....	136
三、网络计划技术.....	91	一、人员配备的含义和任务.....	136
第四节 战略管理.....	91	二、人员配备的原则.....	137
一、战略.....	91	三、人员配备的职能.....	137
二、战略管理.....	94	第二节 人员配备计划.....	138
互动话题.....	97	一、工作分析.....	138
管理故事.....	97	二、人员配备的供求预测.....	143
管理定律.....	97	三、人员配备计划的过程.....	144

第一篇

燃烧的太阳

第一章 早期的画商生涯

一、梵高家族的内向少年

梵高的全名是文森特·梵高（Vincent Van Gogh），1853年3月30日生于荷兰北部的布拉班特州一个名叫松丹特的小村。他的父亲提奥多罗斯·梵高与母亲安娜·柯尼莉亚·卡本托丝给他取了一个与去年一出生就夭折的男孩同样的名字。

梵高父母双方的祖辈们都属于荷兰资产阶级世家。从那一时代无数的荷兰肖像画中常常可以见到这种人的形象：衣冠楚楚，表情木讷。他的父亲提奥多罗斯·梵高，是海牙牧师文森特·梵高所生的12个孩子中的一个。提奥多罗斯是荷兰喀尔文教派的牧师，为人笃实忠厚，

梵高的母亲安娜·柯尼莉亚

平凡而默默地生活在乡下。他忠于自己的家庭和教民。在36年的牧师生涯中，他从布拉班特的一个教区搬到另一个教区。他善解人意而且非常漂亮，教民甚至送他“英俊牧师”的雅号。

梵高的母亲安娜同样出生于海牙一个富裕的家庭。其外祖父曾参与第一本荷兰宪法的拟定，祖上也曾有人出任司教之职，由此可知梵高的母系方面有相当好的家世。但必须提到的是，母亲

的姐妹中有人患过癫痫病，从遗传学的角度来看，梵高日后被送入圣·雷米精神病疗养院是与之有关的。

梵高的家族中有许多人从事过与绘画相关的工作。梵高出生时，他三个伯父、叔叔都是著名的美术商人：大伯父亨得里克在阿姆斯特丹开画廊，后来迁到布鲁塞尔；科尔叔叔在阿姆斯特丹经营一个很有名的大画廊；与梵高同名的文森特伯父，最初在海牙经营绘画材料，没几年时间，就成为欧洲著名的画商，当时世界最大的巴黎画商——古比尔公司与他订立了合股合同。梵高与弟弟提奥最早就是在伯父的店里工作的。

童年的梵高曾随着富裕的伯父们住在豪华别墅，那里有丰富的绘画收藏。身处艺术氛围浓厚的环境，梵高小时候却没有什奇异的表。他在10岁以前所画的素描《狗》、《草束》、《牛奶瓶子》、《桥》等速写一直保存到现在，从这些作品可以预见梵高日后在素描上所表现出的不凡功力，但还无法看出其个性。素描《狗》（梵高9岁时画）由于线条果断而准确，以致有人对这幅作品的真假产生怀疑。梵高虽然在十分清贫的生活中长大，但良好的绘画环境，造就了他的善良和对自然界、动物、花鸟，甚至鸟巢的倾心关爱和敏感。这些品质影响了他为爱情、友谊、艺术而献身的一生。

梵高共兄妹五人，三个妹妹（安娜、伊丽莎白和威廉敏娜）和一个弟弟（提奥）。梵高小时性格比较孤僻，沉默寡言，不大合群。他很少和姐妹们在一起玩，常常是独来独往。在兄弟姐妹中，只和弟弟提奥最要好，两人经常在一起，简直可以说是形影不离。梵高经常带提奥出门观察大自然，他们最常去的地方是莱斯维克老磨坊，对他们来说，老磨坊有着无比神奇的吸引力。这个磨坊一直铭刻在兄弟俩的心里，成为童年的一块温暖的记忆。

在青少年时期，梵高并没有流露出什么疯狂的迹象，至于天才迹象，也无迹可寻。他是个正常的孩子，喜欢发明各类游戏并在松丹特周围的田野和树林里搜集东西。他的妹妹伊丽莎白后来回忆

梵高13岁时的照片
(1865年)

道，他常常全神贯注地研究自己找到的东西，比如甲虫和鸟巢，就像一个博物学家。不过，他的有些特异观点，甚至使他的家人感到惊奇和可怕。例如，当梵高看到黄昏时候沉入地平线的太阳时，总说这时深红色的太阳是黄色的。据说当他看到闪烁在夜空的星星时，认为晚上比白天还要明亮。

如果说一定有什么迹象能解释梵高后来的行为的话，那便是他内心的紧张。从梵高13岁时的一张照片上可以看到一个满脸雀斑、头发蓬乱的少年，表情严峻，两眼呈淡色，极富穿透力。照片上他显得小心谨慎，仿佛一句尖刻的话都能让他吃惊似的。年轻的梵高脾气火爆，常常有出人意料的举动。梵高用黏土精心制作过一只小象，还画过一张引人注目的小猫速写。当父母表扬他的这两件早期作品时，他竟莫名其妙地将它们毁了。

父亲英俊的外表一点也没有遗传给梵高，倒是遗传给了他的弟弟

提奥。尽管这样，他还是继承了父亲对精神生活的偏好。他11岁时，父母将他送到邻村泽文伯根的一所新教寄宿学校。在这里，梵高学会了用英语和法语书写，其熟练程度几乎可以和他的母语荷兰语媲美，同样，他的德语水平也达到了能够运用的地步。在学校里，梵高还培养了自己的另一爱好：阅读。这个爱好也陪伴了他一生。

1866年，梵高被送到位于蒂尔堡的威廉二世国立中学就读。第一年，他学习极为出色。然而，1868年3月，在第二学年上到一半时，梵高突然退学，再也没有返回。至于梵高为什么退学，已经无法考证，成为一个小小的谜。

退学后，梵高无事可做，整天在松丹特周围的田野里闲荡。他的妹妹伊丽莎白在多年后出版的一本书中回忆道，这一时期的他“个子高高的，肩膀很宽，微微有点驼背，养成了低头的坏习惯，剪得短短的红黄色头发藏在草帽下，面孔怪怪的，但并不年轻，额上已经长满了皱纹，浓重而又气派的眉毛在沉思中皱在一起，小而深陷的眼睛，随着光线的变化，一会儿蓝，一会儿绿”。

二、画商梵高的悲伤初恋

1869年3月，16岁的梵高进入他同名伯父经营的古比尔公司海牙分店当店员。梵高寄宿于父母的朋友罗斯家里。他们住在朗热比斯滕马克大街，一条中产阶级家庭街区，离市中心以及古比尔画廊不远。

在古比尔画廊，梵高负责画廊的照片复制品部分，他很快就掌握了一套说服顾客购买的本领。他告诉弟弟提奥，有一回他一天就售出了100幅高级图片。对于他这样一位正在发展之中的绘画者来说，复制品提供了一门绘画史应急课程。为了更好的工作，梵高开始到附近的莫里翠斯博物馆参观，这里收藏了许多荷兰皇家艺术珍品。在此他看到了荷兰昔日最优秀的画家的作品，其中包括17世纪大师伦勃朗、鲁本斯、雷斯达尔和维米尔。

提奥13岁的照片（1869年）

梵高在他的工作上投入了巨大热情，并且由此认识了一批新兴画家。1870年夏天，梵高与莫威相识（后来莫威成了他的表姐夫）。尽管梵高年纪轻轻（当时莫威已32岁），两人还是交上了朋友。莫威富于理智，目光远大，易陷入忧郁之中。梵高1873年离开海牙后，两人一直保持联系，当梵高于19世纪80年代初最终决定当画家时，教他油画的正是莫威。

当时，梵高认为自己的前途在于美术经营上。他踏上旅途，到更远的地方参观美术作品，过去的、当今的，都感兴趣。他还曾到阿姆斯特丹观赏特里彭胡斯博物馆（荷兰莱茵斯博物馆的前身）中的油画。

1871年7月，19岁的梵高被派到古比尔画廊布鲁塞尔分店工作。不久，梵高给弟弟提奥寄了封短笺，从而开始了兄弟俩长达18年的通信往来。当时，提奥已年满15岁，再过一年就将中学毕业。

那一年，标志着一场伟大友谊的开始，整整一生中，提奥都从情感上和经济上支持着他的哥哥梵高，并留下一段艺术史上最真诚、最具历史价值的通信记录。提奥给梵高的信只有36封保存了下来，而提奥去世后，他的妻子约翰娜却精心保存了梵高给提奥的670封信。这些信无意中构成了一部重要艺术家的出色的自传。许多次，美术史家从这些信中准确无误地了解到了梵高在作一幅画时内心具体的感觉。

在古比尔画廊时，梵高的工作一直得到周围人的好评。1873年5月，公司提拔他去伦敦分店工作，提奥顶替他在布鲁塞尔分店的位置。

到伦敦后，梵高做的第一件事就是买了一顶高礼帽。他写信对家里人说：“要在英国开展业务，这是绝对必需的。”梵高一向不太注意自己的仪表，这个令人意想不到的变化，的确令父母感到惊喜。

古比尔画廊伦敦分店位于泰晤士河畔河滨路南安普敦街17号。梵高在伦敦住在罗伊尔太太家。罗伊尔太太是一位普罗旺斯牧师的遗孀。她有两个女儿，小女儿不久前去世，梵高帮忙料理过丧事。

