

从零开始
图解 凡·高
Graphic Explanation Of
Vincent Van Gogh

陈彬彬 著

以图解的方式解读后印象派大师凡·高燃烧的灵魂

全国百佳图书出版单位
凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从零开始图解凡高 / 陈彬彬编著. —南京 :
江苏美术出版社, 2011. 5
ISBN 978-7-5344-3776-2

I. ①从… II. ①陈… III. ①凡高,
V. (1853~1890) —绘画评论 IV. ①J205.563

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第095496号

本书经台湾晨星出版有限公司授权, 同意经由江苏美术出版社出版发行中文简体字版本。非经书面同意, 不得以任何形式任意重制转载。

著作权合同登记号: 图字: 10-2009-499号

出品人 周海歌
责任编辑 高 森
装帧设计 瀚清堂
责任校对 刁海裕
监 印 贲 炜
吴蓉蓉

书 名 从零开始图解凡·高
著 者 陈彬彬
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编210009)
集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>
经 销 江苏新华发行集团有限公司
制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司
开 本 700×1000 1/16
印 张 11.5
版 次 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-3776-2
定 价 48.00元

营销部电话 025-68155666 68155670 营销部地址 南京市中央路165号5楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

从零开始 图解 凡·高

Graphic Explanation Of
Vincent Van Gogh

陈彬彬 著

以图解的方式解读后印象派大师凡·高燃烧的灵魂

全国百佳图书出版单位
凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

怀才不遇，燃烧梦想的天行者

凡·高

1888年世人都不屑他的疯狂，100年后却有人以巨资买下他的名画《向日葵》。

他不到四十岁就自杀身亡，在投入绘画的短短十年，完成了近九百幅油画，上千幅素描，还写下七百多封书信……

是什么力量让他拼命作画？

是怎样孤寂的灵魂，让他在作画之余，还写下一页页心情？

是如何激动的情绪，让他自残身体，甚至舍弃最宝贵的生命？

本书作者以图解的方式，带领我们走进凡·高的名画世界，倾听他画中的心事，感受他那种无法与现实妥协又充满生命力的创作激情！

ISBN 978-7-5344-3776-2

9 787534 437762 >

定价：48.00元

从 零 开 始 图 解 凡 · 高

Graphic Explanation Of Leonardo

Da Vinci

陈彬彬 著

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

作者自序

凡·高，那燃烧的灵魂

008 010

凡·高小档案

第一章

认识凡·高

012 014

凡·高三十七岁的人生

第二章

走上画家之路 1880 ~ 1883

020 021 022 024 028

美丽的劳动者身影

凡·高的早期习作

● 包心菜与木鞋

● 悲伤

第三章

在努昂的日子 1883 ~ 1885

032 034

● 努昂的教堂与信徒

第四章

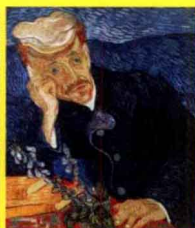
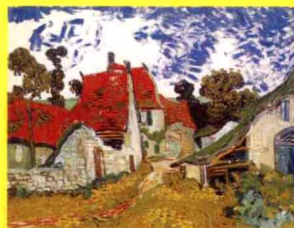
从黑暗到缤纷色彩 1886~1888

● 赛加托丽在铃鼓酒馆·····	076
● 巴黎人：唐居老爹·····	072
● 静物的生命力：鲜花与破鞋·····	068
● 凡·高临摹歌川广重的作品·····	064
● 巴黎的日本浮世绘·····	064
● 巴黎风景·····	060
● 二十一世纪的蒙马特·····	058
● 蒙马特的欢乐与哀愁·····	058
● 自画像看凡·高·····	055
● 凡·高前后期的画风比较·····	054
● 圣经·····	050
● 吃马铃薯的人·····	046
● 劳动者的面容·····	042
● 靠近窗景的织工·····	038

第五章

亚耳的光与热 1888·2~1888·12	080
在亚耳找到自己的风格	080
有朋自远方来	084
期望的心情	084
艺术家的交流	086
生活与理念的差异	088
理想的幻灭	090
分道扬镳	092
● 盛开的桃树	096
● 有妇女在洗衣服的亚耳吊桥	100
● 上路工作的画家	104
● 街景与黄屋	108
● 星空下的咖啡屋	112
● 隆河上的星光	116
● 十二朵向日葵	120

第六章

囚室中的灵魂 1889~1890·5.....124

在画布上尽情燃烧.....124

温暖的友情.....128

胡伦一家.....130

亚耳医院围墙内的风景.....132

那宛若方尖碑的风景.....134

星月争辉的夜晚.....138

为伊消得人憔悴.....142

向大师致敬.....146

展览与评论.....152

第七章

终结 1890·5~1890·7.....158

重回人群.....160

满脸愁容的嘉舍医生.....164

麦田乌鸦.....169

结尾.....173

凡·高，那燃烧的灵魂

一直想用比较现代的观点，来聊聊我所认识的西洋艺术大师，拉近年轻学子和这些“历史人物”的距离，进而了解他们的艺术作品。所以在《从零开始图解达文西》书中，一开始就把达文西和大长今、唐伯虎、周星驰拉在一块，甚至想和达文西交换MSN，来场跨越古今中外的“超友谊”。

那么凡·高呢？凡·高又会让我想到现代哪位偶像明星？

说来好玩，写这本书的时候，心中不断浮现一个画面，那就是电影《海角七号》中，阿嘉脱口而出的心声：“其实我真的不差”。

没错，我觉得凡·高和阿嘉有许多相似之处，他们不是坏人，偏偏肠子直、脾气硬，好像和谁都能吵架。明明有才气，也努力了十多年，但在外人眼中依旧是一堆扶不上台面的破铜烂铁，他们都有许多理想和热情，但在世人无法理解的情况下，只好借由作品大声嘶吼、呐喊，一吐心中抑郁的闷气。

许多人都爱听美国歌手唐·麦克林的名曲《文生》。这首歌虽然词曲优美，却太过温吞哀伤，比较像是后人在缅怀凡·高的叹息之歌。如果有一首歌，能表现凡·高在创作当下那种燃烧到天际的热血灵魂，那我想点播的肯定是阿嘉在台上高唱的《无乐不作》。

“想蒐集夏天的热，穿越叫幸福的河，想做吞大象的蛇，不自量力？说真的有何不可……”当我看到凡·高的名画《星夜》、《麦田乌鸦》，好想拿起麦克风跟着大吼大唱：“天气疯了，海水滚了，所以我要无乐不作，不要浪费每一刻快乐，当梦的天行者。”

是的，凡·高就是一个怀才不遇，却默默燃烧筑梦的天行者。但凡·高燃烧的不只是孤独的灵魂，还包括他的健康，因为工作过度，凡·高常连着几天不睡觉，大半年才吃上一顿热食，平常就靠几块硬面包、抽烟、喝酒、灌咖

啡来提神止饥。因此才三十来岁，就因为^① 也就是说不管日晒雨淋……更惨的是凡·高的精神也生病了，他割了自己的耳朵，也就是说不管日晒等异象，大家都说他疯了。但这并不影响他对画作的热情，即使住进疯人院，还是不断地创作，不敢稍有懈怠。

凡·高是抱着农夫精神在从事创作的，也就是说不管日晒雨淋，该耕的地、该除的草都不会偷懒，天天都要日出而作，日落往往还不得休息，但是农夫每半年、一年还能收割一次作物，凡·高则是接连耕耘十年，也看不到一点成果回报，谁有这样的毅力，在不问收获的情况下，还能坚持十年的耕耘？谁有这样的精神和体力，能够密集燃烧十年，还不会燃烧殆尽？当凡·高举枪自尽的时候，他究竟是放弃追求自己的梦想；还是放弃残破的身躯，为他的艺术做孤注一掷的最后努力？

艺术创作者凡·高一直认为死亡不是最艰难的事，他在意的是自己的作品能否与后代的人对话。就像美国小说家恰克·帕拉尼克说的：“人终有一死，活着并不是为了不朽，而是为了创造不朽。”古代铸剑大师每逢铸器不成，往往滴血于刃，如干将的妻子莫邪甚至投身火炉，才铸成举世无双的利器。我总把凡·高的自杀想象成这样的牺牲与成全。明知道自己不差，却总是欠缺临门一脚，当他的精神气力再也烧无可烧，是否只好彻底燃烧肉身，以求取作品的熟成精纯？这是他对艺术至死无悔的执著奉献。对凡·高来说，死亡不是终点，那一张张美丽动人的画作，才是凡·高持续燃烧、永恒不灭的灵魂。

凡·高小档案 Vincent Van Gogh

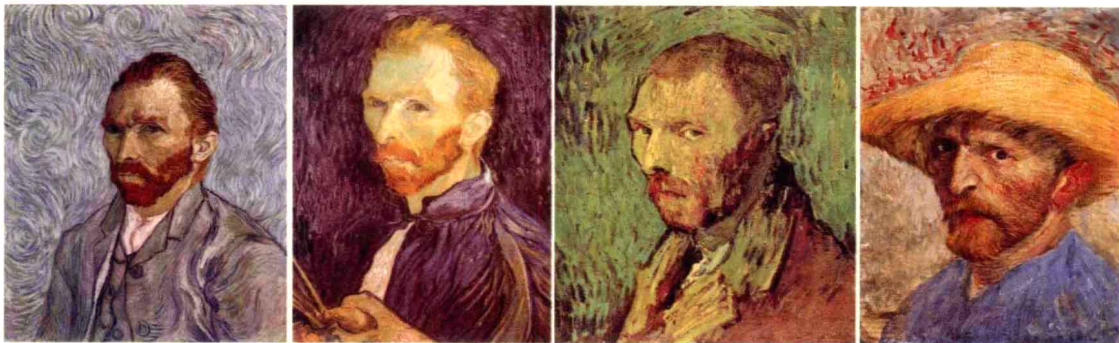
● 姓名：文生·凡·高（Vincent Van Gogh）

● 生日：1853年3月30日

1853年凡·高出生于荷兰南部，同年欧洲爆发克里米亚战争，中国正逢太平天国之乱。这一年的艺文盛事包括威尔第歌剧《游唱诗人》、《茶花女》问世首演，以及库尔贝画作《浴女》入选巴黎官方沙龙展。

● 星座：牡羊座

精力旺盛、活力充沛的星座。性格与爱情皆属“横冲直撞”型，但个性纯真，喜欢照自己的意思做事，无畏艰难困苦，是相当固执、有个性的人物。同一天生日的人还包括西班牙宫廷画家哥雅，美国影星华伦比堤，以及台湾艺人黄子佼、歌手萧敬腾等。

- 生肖：牛

凡·高出生于清朝咸丰三年，是刻苦耐劳，凡事照自己步调而行的“牛脾气”。

- 画风与画友：

欣赏描绘平民生活的写实画家，如米勒和杜米埃都是凡·高曾多次临摹画作的对象。

中期受印象派及点描派影响，画风随之明亮起来，笔触线条和点彩也和过去阴郁的风格大不相同。

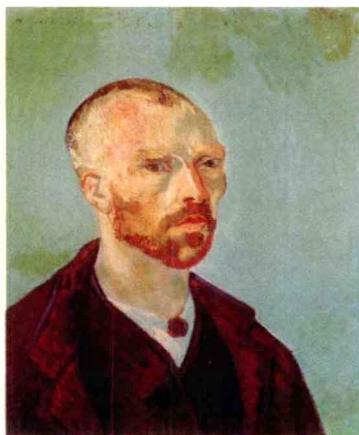
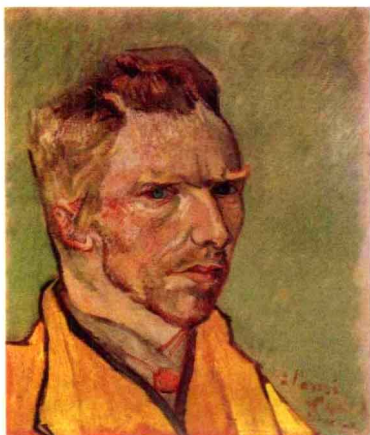
曾与高更在南法同住将近一个月，但因个性与理念不合，导致骇人的割耳事件。

弟弟西奥是他的知音，也是他创作生涯中最大的经济和精神支柱。

- 卒年：1890年7月29日

享年37岁。

凡·高在1890年7月27日举枪自尽，没有当场死亡，折磨了两天才结束痛苦的一生。

认识凡·高

凡·高是19世纪后印象派的画家，也是20世纪表现主义的先驱，他的画作笔触厚重，色彩鲜艳，多在抒发内心的情感世界，让观画者感受到深深的震撼力。如今凡·高的作品广受大众喜爱，一幅画往往拥有上亿台币的身价，堪称现代家喻户晓的伟大艺术家，然而他生前却被当成笑话、疯子，画作更是乏人问津，导致他抑郁而终，无缘亲眼见证日后世人的肯定与赞美，让人不禁为之叹息。

要述说凡·高的生平好像很容易，他和拉斐尔一样，不到四十岁就撒手人寰，其中投入绘画创作的时间，也不过短短十年，与其他长寿艺术家动辄五六十年的艺术创作生涯相比，凡·高的生平和创作似乎相当短暂。但十年的创作期间，却完成近九百幅油画、上千幅素描，还写了七百多封书信，和亲友大谈他的理想与热情，这份毅力与创造力实在耐人寻味。我们忍不住要问：

明明没有买家青睐，是什么力量让凡·高拼命作画，一画就是整整十年？

是多么孤寂的灵魂，让凡·高每天作画之余，还要拿出纸笔，写下一页页心情心事？

是如何激动的心情，竟让凡·高割去一边耳朵，甚至割舍最宝贵的生命？

曾经满怀理想，一心拯救贫苦众生的凡·高，最后还是无法拯救自己。

在欣赏《向日葵》的黄、《鸢尾花》的蓝，感受《星夜》和《麦田乌鸦》的暗潮汹涌之前，不妨先大略了解一下凡·高是如何度过他传奇、悲剧性的短暂人生。

任职谷披画商期间的凡·高

◆凡·高三十七岁的人生

十岁的凡·高 | 内向、严肃、敏感又羞怯

凡·高出生于荷兰的赞德特（Zundert）小镇，父亲是新教的牧师，家中有六个小孩，文生·凡·高是长子。家族里有不少人都叫“文生”，除了同样担任牧师的祖父以外，更早之前还有一位相当成功的雕刻家文生·凡·高（1729–1802）。凡·高的叔叔也叫文生，是相当杰出的艺术经纪商，这个家族在神职和艺术的领域扎根颇深，难怪凡·高也朝这两个方向发展他的生涯。

事实上凡·高原本有个哥哥同样取名为文生，只可惜是死产，一年后健康的凡·高诞生了，父母便让他沿用这个名字，有人认为因为凡·高沿用夭折哥哥的名字，对他的心理产生某种程度的影响，这些影响甚至反映在早期的画作上，不时出现阴暗、抑郁的男性身影，但这些大多是后人的推论。凡·高生前默默无闻，没有人去访问过他的心路历程，我们顶多能从 he 写给亲友的书信或画作本身，去了解他对绘画的一些想法。

不过凡·高从小就是一个内向、严肃、敏感又羞怯的孩子，他原本念镇上的小学，但当地只有一名老师，却要管全镇两百名学生，加上这名老师又是

文生·凡·高 1853–1890

照片摄于1866年，凡·高当时才十三岁。凡·高在写给弟弟西奥的信中曾提到：“在那身黑色校服的影响下，我的童年是阴郁、冷酷、乏善可陈的。”

天主教徒，凡·高的父亲可能觉得这样的教育不适合孩子，就请了家庭教师在家教导凡·高和妹妹，但没多久又把凡·高送到寄宿学校就读，内向害羞的小凡·高因此离家住校，可想而知这个敏感的小男孩内心充满不安，长大后还时常回想起国小、国中那段离家住校的日子，这算是他童年时期最大的压力和痛苦。不过凡·高在这段期间必须上英、法、德文课，也学习了基本的绘画技巧，这对他日后到伦敦、巴黎工作，以及成为画家专心创作，有一定程度的助益。

二十岁的凡·高——求爱遭拒，转而沉迷于宗教

年轻的凡·高在文生叔叔的介绍下，进入谷披画廊工作，他工作勤奋，更因表现优异被调到伦敦分店，这一年他二十岁，他开始给弟弟西奥写信，当时西奥也在谷披画廊的海牙分店工作，兄弟二人相约要大量写信给对方，保持频繁的联系，绝不让英吉利海峡阻挡了兄弟情谊。也多亏凡·高养成写信的习惯，我们日后才能从这些书信中，了解凡·高生前的生活片段，以及他对绘画创作的想法。

凡·高在伦敦工作表现出色，在画廊卖画的收入，甚至比当牧师的父亲还高，闲暇时喜欢看书、逛美术馆，生活是那么惬意，这应是凡·高一生中最快乐的时光。凡·高工作表现出色，想必对未来充满信心，这段期间凡·高爱上房东的女儿，情窦初开的大男孩鼓足勇气表白，却遭意中人回绝，说她已经和前房客秘密订婚了。如果凡·高是活泼开朗的阳光男孩，可能就一笑置之，再去追求其他女孩了，偏偏凡·高是害羞、内向又敏感的类型，求爱遭拒后大受打击，开始封闭自己，也不再热心工作，转而疯狂地沉迷于宗教，甚至因此丢了工作回到家乡。

凡·高的父亲是牧师，使他从小就生长在宗教氛围浓厚的家庭里，在心灵受创之际，会移情于宗教也不难想象。凡·高从中找到救赎之路，他真心认为自己应该秉持慈悲为怀的精神，帮助需要帮助的弱势平民。于是凡·高在返回英国后，便在教会当助理教师，这份工作仅供食宿，没有薪水可领，但是他一心奉献自己，想为这个社会服务，想教导贫民和工人的孩子，全然不以这样的生活为苦。甚至觉得这么做还不够，还想全心全意投入神职。他苦读圣经，每每抄写经文到三更半夜，把自己弄得像苦行修士，立志做耶稣基督最虔诚的仆人。

凡·高为了取得牧师资格，还进入神学院就读，不过资格考试的内容包括艰涩的希腊文、拉丁文，还要懂得天文、地理，但就是不考服务热忱。