

ABC
of
Art World
艺术世界ABC

VAN GOGH 凡·高

唐晶 著

画家怕空白的画布，但空白的画布却怕真正热情的画家。

ABC
of
Art World
艺术世界ABC

VAN GOGH
凡·高

唐晶 著

画家怕空白的画布，但空白的画布却怕真正热情的画家。

图书在版编目(CIP)数据

凡·高/唐晶著.

北京:中国人民大学出版社,2004

(艺术世界 ABC)

ISBN 7-300-05742-X/J·160

I. 凡…

II. 唐…

III. 凡高, V. (1853 ~ 1890)—绘画—艺术评论

IV. J205.563

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 067964 号

艺术世界 ABC

凡·高

唐晶 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河南第一新华印刷厂

开 本 635 × 965 毫米 1/20 版 次 2004 年 9 月第 1 版

印 张 9.5 印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷

字 数 66 000 定 价 22.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

序言

在写这本书之前，我虽然也很喜爱凡·高的《星月夜》、《向日葵》等画，不过，对他的遭遇、思想等了解得并不是很清楚。在写这本书的过程中，随着各种资料积累得越来越丰富，我越来越为凡·高为人的善良真诚、对艺术的执著和挫折重重的生活所感动。从开始落笔到最后结束，我仿佛陪着凡·高走完了他传奇的一生，与他一起经历那些欢笑、眼泪、孤独和挣扎。从中，我明白了人应该怎样生活。有了这样一次奇妙的经历，我想我能更好地把握自己的生命。同时，想到我是在做着让更多的人了解凡·高的工作，我就很开心。通过人们的阅读，凡·高又将在许许多多的人的心中复活，成为他们心灵深处的朋友，不论是凡·高还是热爱他的人都将不再孤独。虽然我不能穿越时空去帮助痛苦中的凡·高，但是我会尽力写好这本书。由于我才疏学浅，书中难免有不周全的地方，还请读者指教。

目 录

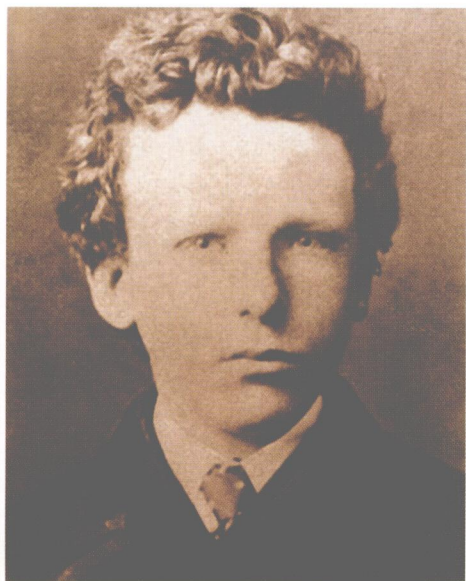
序言	1
艺术生涯	1
北布拉班特的童年	1
海牙的画商	11
伦敦的转折	25
巴黎的苦行	37
颠簸路上	43
博里纳日的殉道	54
两个女人	62
纽南的蓄积	76
安特卫普的教育	86
巴黎的创新	90
阿尔的辉煌	104
圣雷米的休养	114
被死神收割的麦粒	119
尾声	121
名作赏析	123

北布拉班特的童年

诞生

1853年3月30日，在荷兰南部第二大省北布拉班特的津德尔特，一名男婴呱呱坠地。他有着—头与众不同的浅红头发。而且凑巧的是，恰好一年前的这一天，他的父母曾经生下过一个男婴，取名文森特·威廉·凡·高。但是这个孩子却在短短几个月后夭折。悲痛的夫妇为了纪念那个匆匆离去的爱子，便给一年后正好又诞生在同一天的这个孩子取了同样的名字，希望他能代替他的兄长健康地成长，幸福地生活。同时，他们也将应该给两个孩子的爱倾注在他一个人身上。

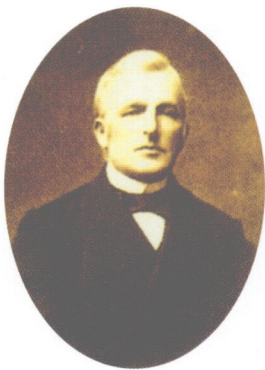
13岁时的凡·高

如他们所愿，这一次，文森特·威廉·凡·高茁壮地成长起来了，带着一头火焰般的红发，奔跑在北布拉班特滚动着金色麦浪的黑土地上。

父亲和母亲

凡·高生长在一个平凡而幸福的家庭。他的父亲提奥多勒斯·凡·高（1822—1885）于1849年毕业于乌得勒支神学院，随后在北布拉班特津德尔特定居下来，继承了他父亲（也就是凡·高的爷爷，也叫文森特·威廉·凡·高）的事业，并由他亲自洗礼做了牧师，效命于基督

凡·高的父亲
提奥多勒斯

凡·高的母亲
安娜

教新教的荷兰归正会。1851年，他和凡·高的母亲安娜·科妮莉亚·卡本图斯（1819—1907）结婚。安娜是荷兰海牙一位法庭资料装订员之女，她的父亲因为装订了荷兰第一本宪法而被称为“国王的装订员”。

提奥多勒斯在事业上不算太辉煌，他在津德尔特默默无闻地待了二十年，后来调职也不过是去同样偏远的小村庄如海尔沃特、埃登，晚年甚至被调到更小的纽南。但是他为人宽厚善良，总是温文尔雅的绅士模样。他的讲道从不慷慨激昂，而是平静而中庸。引用的经文也大多来自较为流畅的《新约》，而不是相对激烈的《旧约》。由于这些优良的品质，提奥多勒斯在教区内赢得了新教徒和非新教徒的普遍尊敬。在自己的家庭里，他也是全家人的中心。

提奥多勒斯排行第四，另外还有十一个兄弟姐妹。其中，文森特（森特）、亨德里克（海因）和科尼利斯（科尔）三位与他关系最亲密。也许是命运的安排，凡·高父亲的这三位兄弟都是画商，对凡·高的人生产生了很大的影响，尤其是文森特伯伯。凡·高长大以后，是他安排凡·高进入自己的画廊，使其有机会接触并热爱上艺术。文森特伯伯也是弟兄中与凡·高的父亲最要好的，他的妻子正是凡·高的母亲的姐姐。

凡·高的母亲安娜则是一位具有女性几乎一切优良品德的人。她活泼而勤劳，不但一手包揽了繁重的家务，还经常

运河旁的风车
铅笔、纸
35cm × 60cm
1881年
荷兰 奥特洛
库拉-穆拉
美术馆藏

陪伴丈夫访问教区内的居民，在事业上尽心帮助他。虽然每天从早忙到晚，她却总是精力充沛的样子，对什么都关心。这种热情一定使凡·高深受感染，后来，他对艺术、宗教、书籍以至各种各样的事物表现出格外博大深厚的爱。

更为明显的影响是，安娜热爱大自然，凡·高也是这样。同时，安娜还用画笔表现出自己对大自然的深厚感情和细致观察。她画素描、水彩等等，并精心地装订成册。在她的鼓励下，小小的凡·高也拿起画笔。9岁时，他就可以画出一只栩栩如生的低伏着狂吠的狗。可以说，安娜是凡·高为人和绘画的启蒙老师。

后来，孩子们各自漂泊异乡以后，安娜又孜孜不倦地给他们写去一封封信，充满细致深切的爱，并且显示出了极好的文笔，真可以称得上多才多艺。文森特和提奥先后去世之后，安娜又活了十七年，一直到87岁。对于丈夫和儿子的先后离去，她表现出了令人敬佩的坚强和毅力。到最后，她都保持着对生活的热情和乐观。令人欣慰的是，她看到了自己儿子的画作逐渐为人们所理解和喜爱，经过那么艰辛的努力和那么漫长的等待，她的儿子凡·高终于得到社会的肯定。总之，在安娜身上集中了所有让人称颂的美好品质，她是一位人们理想中的女性的典范。

凡·高就是在这样的家庭里成长了起来，一边是父亲虔诚的讲道，一边是母亲多情的绘画，父母仿佛象征了日后凡·高生命中最重要的两个部分——宗教和艺术。这两个部分相互纠结、相互渗化、相互冲突又相互依赖，贯穿凡·高的一生，塑造出一个空前绝后的伟大人物。可以看到，让凡·高燃烧了自己全部生命的火种一开始就在他的生活中埋了下来。

幼年的凡·高

凡·高在津德尔特一直生活了十一年，直到1864年他被送往普罗维利私人寄宿学校学习。

在这十一年里，凡·高度过了他终身难忘的童年。

据当地人们回忆，他从小就是个特别的孩子。他总是独自一人，不容易与别的孩子相处，也不愿意让别人打扰，否则就大发脾气。但是他不会侵犯别人或者试图领导别人，他与世无争，甚至“善良至极，有一副少见的好心肠”。他就像一个地道的乡下小孩一样，流连在空旷的原野、遍地丛生的石楠和松林、金灿灿的麦田、流水淙淙的沟渠、自家的花园和菜地、父亲布道的教堂、教堂的墓地……他像母亲一样热爱着大自然。

来自父亲的影响则表现在，凡·高从小便养成了读书、思考的习惯，他的一生都将书本视为最好的朋友。当年，父

十二朵向日葵
油彩画布
72cm × 91cm
1889年8月

石膏像、书与玫瑰

油彩画布

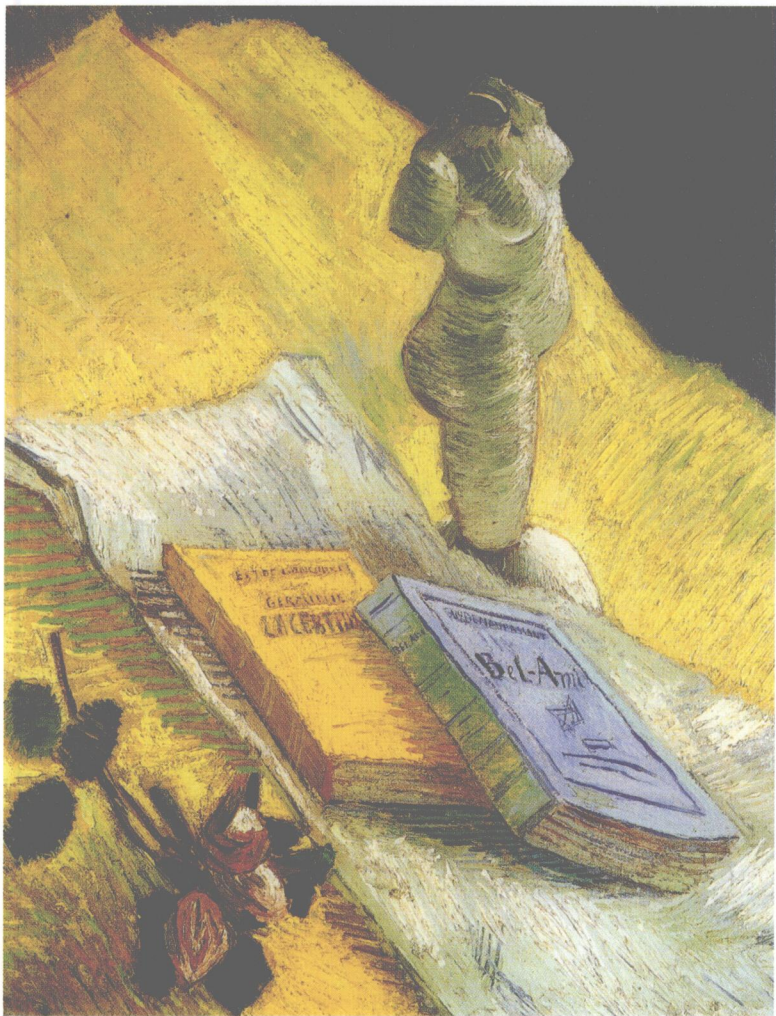
46.5cm × 55cm

1887—1888年

荷兰 奥特洛库拉—穆拉美术馆藏

亲的书房是他最喜爱的地方之一。他兴趣广泛，孜孜不倦地吸取着各方面的知识，并且进行深入思考。不过他也有偏爱的书，比如宗教题材的、当代文学或者诗歌。正因如此，他在日后的绘画中才能表现出那样与众不同的思想。别的画家靠技术作画，他却是在用思想和生命作画！

总之，那是一段多么美好的岁月，与凡·高后来多灾多难的一生相比，津德尔特简直就是天堂。在这里，小凡·高无忧无虑地一天天长。在父母的荫护下，他不知道什么是苦难，随心所欲地发展着自己的天性，爱自己所爱，做自己想做的。可惜他最终要离开这片乐土，进入成人的现实世

界，在里面受尽人们的误解非难，饱尝痛苦与辛酸。所以，凡·高格外怀念童年那个纯洁无忧的世界。他曾充满感情地写道：“在别的国度也有令人着迷的事物……但是，上个礼拜天我在堤上独自漫步时想到，荷兰的土地就在脚下，这种感觉有多好！我感到：‘现在我的心已与上帝契合。’我们童年的全部回忆重新泛起。常常，常常，我们和爸爸一道散步到赖斯贝亨，那总是二月里最后的一些日子。在生长着绿色谷物的黑土上空，云雀在歌唱；辉煌的蓝天上飘着白云，然后是两旁长着山毛榉的石子路……哦，耶路撒冷，耶路撒冷！或者不如说，哦，津德尔特！哦，津德尔特！”这样的语句在他的书信中有很多。

求 学

凡·高8岁时，曾在津德尔特的村小学上过一年。但是因为校长酗酒，他又回到家，在父母的教导下自学。11岁那年，凡·高被父母送到25公里之外的泽芬贝亨村，在普罗维利私人寄宿学校注册就读。

在这里，凡·高学习掌握了英、法、德三种语言，几乎像母语一样熟练，甚至高更都称赞凡·高法语写得极好，丰富地补充了优雅的状况形式。这项才能使他能为更广泛地进行他所热爱的阅读，拓展自己的思想。而且凡·高运用这些语言写下了数量惊人的书信，正是通过这些书信我们才得以了解凡·高复杂而独特的内心世界和艺术理想。而且这所学校还开设有绘画课程，在这里凡·高正式受到了绘画教育。

但是，第一次离开亲人使他十分想家，他显得十分忧郁，度日如年。

1866年，凡·高终于结束了在普罗维利私人寄宿学校的学习。9月，他又被送去更远的蒂尔堡的威廉二世国王公立学校。这所学校相当开明。创建人和首任校长F·菲尔斯更是为把学校建立成荷兰国家艺术中心而积极地努力着。每周36节课中，艺术课有4节。学校还有不少绘画大师们的作品供学生观摩。艺术课教师胡斯曼在巴黎小有影

白杨道
油彩画布
66cm × 99cm
荷兰阿姆斯特丹
丹凡·高美术馆藏

响。凡·高各门艺术课成绩都不错，惟独透视法怎么努力都掌握不了。他似乎一直到自己生命的最后都没有画出一张透视完美的画作来，但这也正是他的绘画独特的价值所在。一个人的弱点如果好好加以利用，也许正是他的优势所在。

第一学期一切都很顺利，但是第二学期中途，大约在耶稣受难日和复活节前后，也就是他自己的生日前后，凡·高却突然辍学回家。没有人确切地知道为什么。这件事是一个

上图：黄昏草屋
油彩画布
64cm × 78cm
1885年5月
荷兰阿姆斯特丹
凡·高美术馆藏

缝衣老妇人
黑炭笔、纸
47.5cm × 62.5cm
1881年
荷兰 奥特罗 克罗一
勒穆勒美术馆藏

谜，但是人们普遍倾向于认为潜伏在他精神中的抑郁症首次发作了。

他回到家里也没有好多少。惟一知心的提奥已经在学校上学。凡·高便终日一个人孤独地在田野里冥思苦想。妹妹伊丽莎白这样形容他：“……身宽和身高几乎相当，脊背略有些弯，还养成老向前探着头的不良习惯。棕红头发胡乱纠结在草帽底下，神情古怪，一脸老相，额头上满是皱纹。在隆起而高贵的眉脊上，眉毛在沉思中聚拢来。小眼睛深陷在眼窝内，一会儿蓝，一会儿绿，随情绪不定而变化。”15岁，这样的年龄正是一个人人生观逐渐形成的时期，对将来的人生影响巨大。很多人都在这个时候陷入过迷茫、痛苦和挣扎之中。凡·高天生就敏感内向，反应自然格外强烈。他一定是在思考着自己是谁，从哪里来，又要去哪里这样的大问题。在他沉默压抑的外表下，一定有着斗争激烈的内心。

海牙的画商

工作在画廊

不过，这种情况没有持续多久，1869年的时候，凡·高结束了少年求学生涯，开始在文森特伯伯位于海牙的画廊工作。这位文森特伯伯上文已经提到过，他是几兄弟中与凡·高的父亲最要好的，也是凡·高的教父。年轻的时候因为体弱多病，他没能进入大学，但是他在艺术品方面的买卖却做得十分成功。他的画廊很快就在荷兰甚至欧洲享有声望，对荷兰海牙画派的产生和发展影响巨大。他本人在艺术界也很有地位。1861年，文森特伯伯将自己的画廊与当时引领世界艺术潮流的法国高比尔公司合并，作为该公司在海牙的分店，事业进一步稳固和扩大。同时，凡·高的另一位伯伯也

凡·高18岁
当画商时的照片

市场
38cm × 57cm
1882年9月
荷兰阿姆斯特丹美术馆藏

在经营艺术品，最终也将自己的店并入高比尔公司。

画廊位于海牙普拉茨广场的旁边，有四层楼的营业大厦。底楼是展厅，富丽堂皇：门口挂着厚重的天鹅绒帷幔，过道装饰着壁毯，正厅明亮而布满深色色块的墙上，是一幅幅精心装裱在豪华金色画框中的知名画作。

文森特伯伯有心培养凡·高做自己的接班人，在凡·高小时候就不时向其传授经营艺术品的知识。现在，凡·高进了他的公司，也确实没让他失望。凡·高于得相当不错，既有敏锐的艺术鉴赏力，向顾客推荐有价值的画作，又能照顾顾客的情绪，迎合他们的口味。海牙分公司的经理特斯蒂格由文森特伯伯一手提拔，善于处理人际关系，凡·高作为公司董事长的侄子，尤其受到照顾。最初凡·高在后楼的办公室里上班，负责画作在高比尔各分公司之间的流通运转。很快他就被调到前厅沙龙，负责新开设的照相复制业务，与画廊里的画有了更亲密的接触，这极大地促进了他对艺术的热爱和理解。

艺术初体验

不过这时，凡·高对艺术的爱好已经不是公司里收藏、