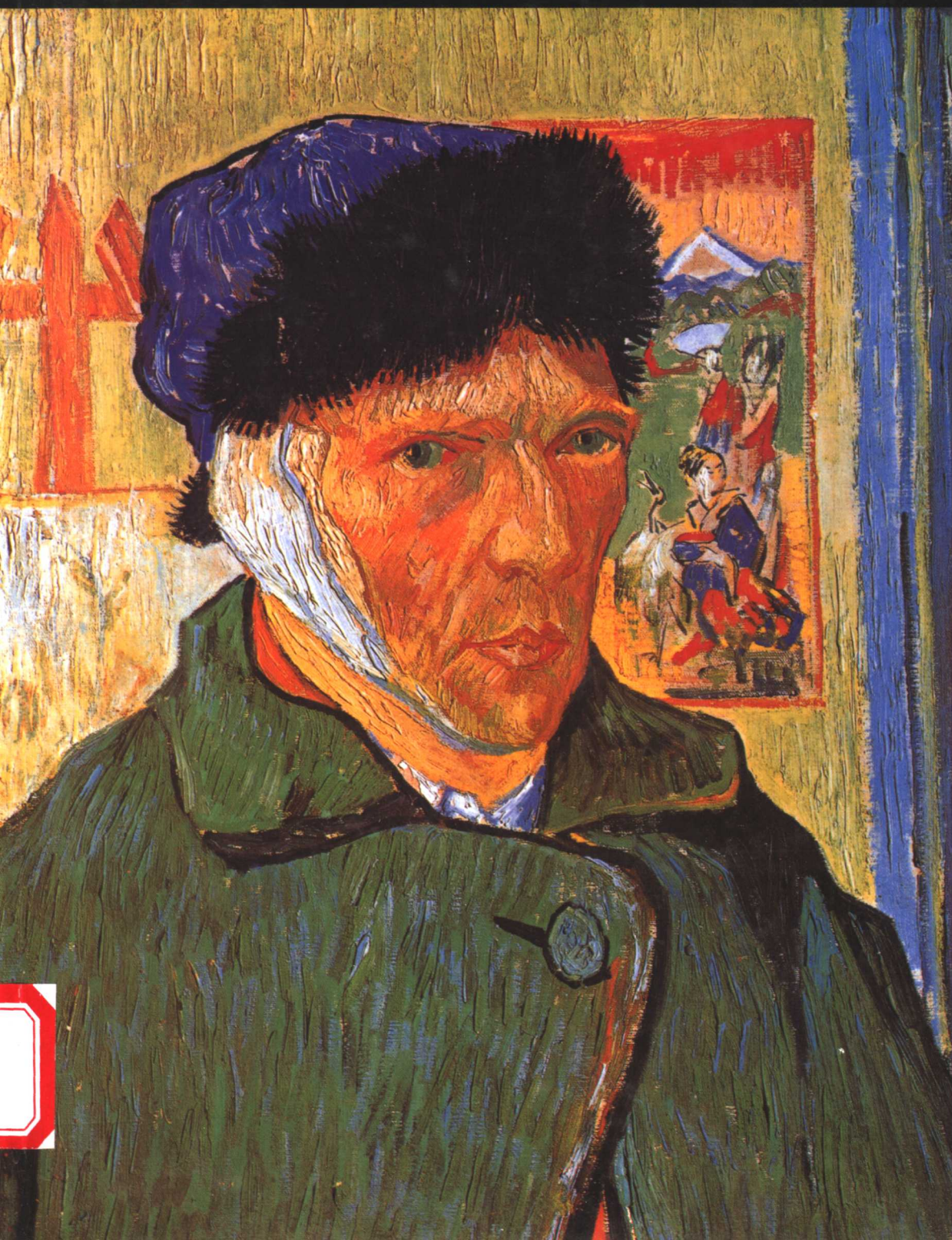

世界十大名画家画集

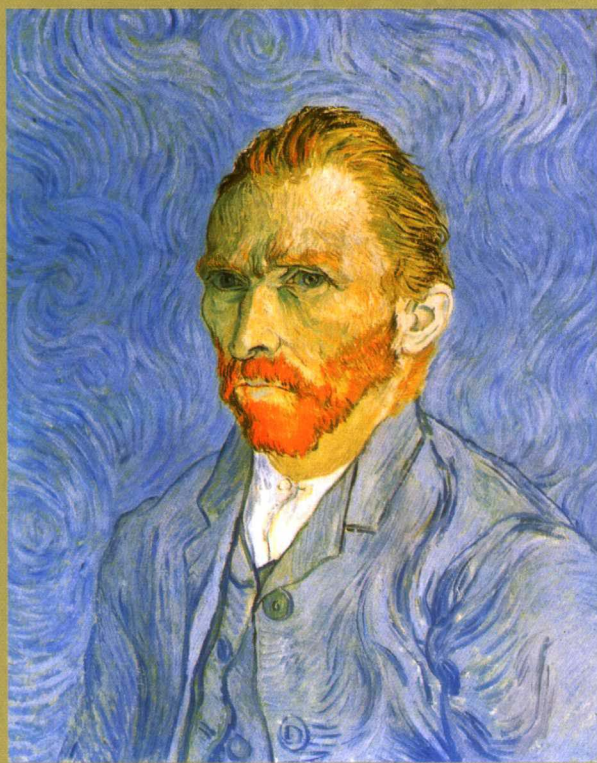
凡·高

北京工艺美术出版社

世界十大名画家画集

凡·高

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

凡·高 / 凡·高绘. —北京: 北京工艺美术出版社,
2003.11

(世界十大名画家画集 / 杨永胜主编)

ISBN 7-80526-473-2

I. 凡… II. 凡… III. 油画-作品集-荷兰-近代 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101142 号

责任编辑: 黄道京
贾德江
责任印制: 宋朝晖
装帧设计: 李呈修
孙利

世界十大名画家画集 凡·高
SHIJIE SHI DA MING HUAJIA HUAJI FAN GAO
杨永胜 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 11 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-473-2/J·300 定价: 880.00 元 (全十卷)

凡·高的艺术生涯

文森特·凡·高(1853—1890)是19世纪伟大的艺术巨匠，后期印象画派代表人物。他的创作在艺术发展上具有深远的意义，推动了绘画色彩方面的大胆创新，增强了综合形体的表现力。凡·高的作品风格曾得到野兽派画家和表现派画家的关注。

凡·高出生在荷兰南部一个乡村牧师家庭，年少时的凡·高并没有体现出任何独特的艺术天赋，16岁时他才有机会接触艺术，而当时也只是在占比尔美术公司当职员。凡·高于1886年来到巴黎学画，与印象派画家相交，在色彩方面受到启发和熏陶。因此，人们称他为“后期印象派”，但他比印象派画家更彻底地学习了东方艺术中线条的表现力。而在西方画家中，从精神上给他更大影响的则是伦勃朗、杜米埃和米勒。凡·高几乎没有受过什么正规的绘画训练。为弄到画布、油彩和画具而日复一日地奔波劳碌，精神上也不断处于矛盾的状态，为追求艺术的完美而承受着压力，这些即使不是他后来罹病的直接原因，也给他的生活悲剧埋下了种子。这个敏感而热情的艺术家患了间歇性精神错乱，病发之时陷于狂乱，病过之后则更加痛苦。他不愿增加别人(尤其是弟弟提奥)的负担，于1890年7月23日自杀，几天后身亡，享年只有37岁。

在1886年以前，凡·高的作品还都处于探索时期，代表作有《吃马铃薯的人们》、《织布者》等。他对待绘画极为严肃认真，甚至可以说是狂热地在钻研素描、解剖、透视。在1880年至1885年间的最重要作品大概就是《吃马铃薯的人们》了。凡·高画这幅画的时候，正在向往着做一个“农民画家”。为了更好地表现自己的主题，凡·高甚至强调了模特的形体和姿态。但是，这种方法却无利于他的艺术。在这期间，凡·高仿效的是荷兰现实主义画家，这些画家所看中的不是色彩的相互关系，而是色彩的质感。凡·高在运用他们的手法时更加极端，更加荒谬，因此他那段时期的作品没有任何突破。

直到1887年至1888年间，凡·高的绘画风格才逐渐形成。他喜欢运用纯色点画的绘画技术，使色彩化整为零。在凡·高的作品中，那些大胆、粗放的笔法帮助他传达了振奋的心情。凡·高喜欢画一些能给这个新手段以充分天地物体和场面，如《有柏树的玉米地》。他画的主题不仅能用画笔涂色，而且能勾线。所以，在画家中，凡·高是第一个发现了断株残茬、灌木树篱和庄稼地之美的人，发现了多节的橄榄树枝和深色的火焰般的丝柏的形状之美。凡·高最有名的作品，无疑是他于1888年8月完成的那幅《向日葵》。凡·高素爱以这种花来布置他在阿尔的房间。他像马赛人爱吃加蒜的鱼羹那样津津有味地画了许多。《向日葵》的成就依赖于黄色(从柠檬黄到橙黄)与蓝色的对比关系，使得这幅美妙的图画成为一件真正的艺术作品。

凡·高着意于真实情感的再现，即要表现的是对事物的感受。他把自己的作品列为同印象主义画家不同的另一类，他说：“为了更有力地表现自我，我在色彩的运用上更为随心所欲。”其实，不仅是色彩，连透视、形体和比例也都变了形，以此来表现与世界之间的一种极

度痛苦但又非常真实的关系。他摈弃了一切后天习得的知识，漠视学院派珍视的教条，甚至忘记他自己的理性。在凡·高的眼中，只有生机盎然的自然景观，他陶醉于其中，物我两忘。

凡·高写给弟弟提奥的信，是一个艺术家写出来的最动人的故事。信中表明了他高度敏感的知觉力，这种知觉力完全符合他那感情的反应。凡·高敏锐地意识到，自己正在获得效果，这种效果是通过黄色或蓝色来取得的。虽然他的大部分色彩观念用来表达对于人物和自然的爱，及其表现过程中的愉快，但他对较深的色彩十分敏感，所以在谈到《夜晚露天咖啡馆》时说：“我试图用红色和绿色为手段，来表现人类可怕的激情。”《夜晚露天咖啡馆》是由深绿色的天花板、血红的墙壁和不和谐绿色家具组成的梦魇。金灿灿的黄色地板呈纵向透视，以难以置信的力量进入到红色背景之中；反过来，红色背景也用均等的力量与之抗衡。这幅画是透视空间和企图破坏这个空间的逼人色彩之间的永不调和的斗争。

凡·高绘画的标新立异，在于他超自然的，或者至少是超感觉的体验。而这种体验，可以用一种小心谨慎的笔触来加以证明。这种笔触，就像艺术家在绞尽脑汁、准确无误地临摹着他正在观察着的眼前的东西。凡·高继承了肖像画的伟大传统，他研究人就像研究自然一样，从一开始的素描小品，一直到1890年他自杀前的几个月里所画的最后自画像都是如此。它如实地表现出痴人凝视的可怕和紧张的眼神。不同层次的蓝色里，一些节奏颤动的线条，映衬出美丽的雕塑般的头部和具有结实造型感的躯干。画面的一切都呈蓝色或蓝绿色，深色衬衣和带红胡子的头部除外。从头部到躯干，再到背景的所有的色彩与节奏的组合，以及所强调部位的微妙变化，都表明这是一个极好地掌握了造型手段的艺术家。

凡·高全部杰出的、富有独创性的作品，都是在生命最后的六年中完成的。他最初的作品，情调常是低沉的。后来，大量作品变低沉为响亮和明朗，以表达他强烈的理想和希望。一位英国评论家说：“他用全部精力追求了一件世界上最简单、最普通的东西，这就是太阳。”他的画面上不单充满了阳光下的鲜艳色彩，而且不止一次地去描绘令人难以仰视的太阳本身，并且多次描绘向日葵。

凡·高一生留下了丰富的作品，但直到去世之后才逐渐被人们所认识。在这些作品中，画家突出地追求自我精神的表现，一切形式都在激烈的精神支配下跳跃和扭动。这样的艺术对20世纪表现主义影响甚深，特别是德国表现派画家，从凡·高的作品中吸取了不少重要的原则。可以毫不夸张地说，他是继伦勃朗之后荷兰最伟大的具有世界性影响的画家。

吃马铃薯的人们

路边的杨树

瓶中的百日草和其他花卉

一双皮鞋

目 录

沙丘	2
海景	2
钱与穷人(彩票店前的人群)	3
睡在临终床上的女人	3
斯文金的海边	4
德伦杜风光	4
郁金香苗田	5
树林中的白衣女孩	5
木头大拍卖	6
砍柴者走在冬天的雪地上	6
把犁者和种马铃薯的妇人	6
秋天的白杨树	7
织布者	8
用卷筒络纱的织布者	8
吃马铃薯的人们	9
农妇葛狄雅的画像	9
教堂和农场	10
雪中的牧师庭园	10
教堂前做礼拜的人们	11
有四棵树的秋景	12
五个鸟巢的静物	12
乡村小屋	13
路边的杨树	13
有《圣经》的静物	14
瓶中的百日草和其他花卉	14
花与向日葵	15
青铜花瓶中美丽的皇冠贝母花	15
蜀葵花	16
瓶中的雏菊和银莲花	17
花卉	18
瓶中的康乃馨和其他花卉	19
瓶中的红罂粟	20
一双皮鞋	21
三双皮鞋	21
春天在池塘旁垂钓者	22

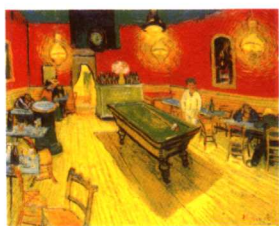
丹布朗咖啡馆的女人

克罗菜园

夜晚露天咖啡座

夜间咖啡馆

蒙马特的田园	22
从窗口眺望鲁匹克街	23
丹布朗咖啡馆的女人	24
在安斯尼尔斯的莱圣酒店	25
室内餐厅	25
两朵向日葵	26
四朵向日葵	26
有石膏和书的静物	27
巴黎的郊外	28
从蒙马特看巴黎近郊	28
裸妇	29
日本妇人(仿歌磨浮世绘)	29
开花的梅树(仿广重浮世绘)	29
戴灰色帽的自画像	30
意大利女人	31
克利西街道	32
郊外的工厂	32
形似僧侣的自画像	33
唐基老爹	34
唐基老爹	35
玻璃杯与水瓶	36
一篮苹果	36
阿尔勒鲜花盛开的田园	37
书与静物	38
杯中一枝开花的杏枝	38
盛开的桃花	39
阿尔勒的朗卢瓦桥	40
阿尔勒的朗卢瓦桥	40
白色果园	41
被柏树围绕的果园	41
盛开的鸢尾花	42
吉卜赛人的大篷车野营地	42
克罗菜园	43
播种者	43
在圣马迪拉莫海边的渔船	44
海上的渔船	44
夜晚露天咖啡座	45
罗纳河畔的繁星之夜	46
农舍旁的麦堆	46
夜间咖啡馆	47
画家的卧室	47
驿马车	48
农夫培登斯·艾斯卡利的画像	48

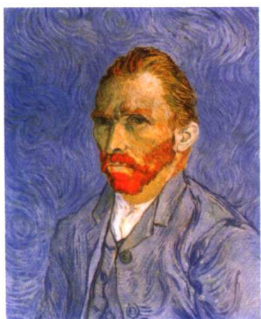
向日葵

割掉耳朵后的自画像

星月夜

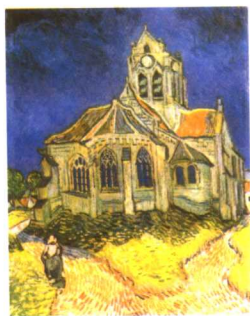
自画像

邮差约瑟夫·鲁伦的画像	49
运河的驳船	50
运煤的驳船	50
凡·高的椅子和烟斗	51
少女	52
坐着的朱阿夫步兵肖像	53
雷阿尔斯坎普斯的秋天	54
雷阿尔斯坎普斯的秋天	54
纪诺夫人画像	55
布雷顿的女人和小孩	56
高更的椅子	56
瓶中的十二朵向日葵	57
向日葵	58
向日葵	59
艾登花园的回忆	60
阿尔勒的竞技场	60
鲁伦夫人的画像	61
割耳自画像	62
割掉耳朵后的自画像	63
星月夜	64
栗树花开满枝的小径	64
夕阳间的柳树	65
洋葱静物	66
玫瑰	66
自画像	67
有山为背景的麦田	68
冬天的雪景	68
罌粟花园	69
有柏树的麦田	69
有夹竹桃和书的静物	70
书	70
阿尔勒医院的庭园	71
阿尔勒一家医院的病房	71
鲜花盛开的果园	72
灌木	72
有橄榄树为前景的阿尔勒风光	73
麦田边的柏树	73
柏树	74
持调色盘的自画像	75
石洞口	76
山里的村舍	76
有山与圆太阳的橄榄树林	77
收割者	77

画家的卧室

奥韦尔教堂

奥韦尔乡村道

杜比尼花园

精神病患者肖像	78
邮差鲁伦	79
邮差鲁伦	79
农夫与田	80
深红色的树	80
查巴夫人画像	81
田野风光	81
圣保罗精神病院的花园	82
圣保罗精神病院的花园	82
橄榄树林	83
精神病院的庭园	83
晚空中的松树	84
画家的卧室	85
画家的卧室	85
田野上的太阳	86
山腰上有二棵红色的杨树	86
日出而作	87
第一次学走路	87
光秃秃的大树	88
光秃秃的大树	88
杏满枝	89
鸢尾花	89
绕圈的囚犯	90
加歇医生肖像	91
橄榄树林	92
橄榄园	92
插在瓶中的鸢尾花	93
蔷薇花	94
蓝蝴蝶花	94
有柏树与星星的道路	95
奥韦尔近郊农场	96
午睡	96
奥韦尔教堂	97
酒徒们	98
茅草屋顶的农舍	98
奥韦尔乡村道	99
傍山的茅屋	99
卡迪威尔的茅屋	100
夜晚的白色房屋	100
玛格丽特在弹奏钢琴	101
杜比尼花园	102
雨季的奥韦尔	102
乌鸦群飞的麦田	103
乌云满天的麦田	104
奥韦尔近郊的葡萄园	104

图版

沙丘

布上油画 36 厘米 × 58.5 厘米

私人藏

海景

布上油画 34.5 厘米 × 51 厘米

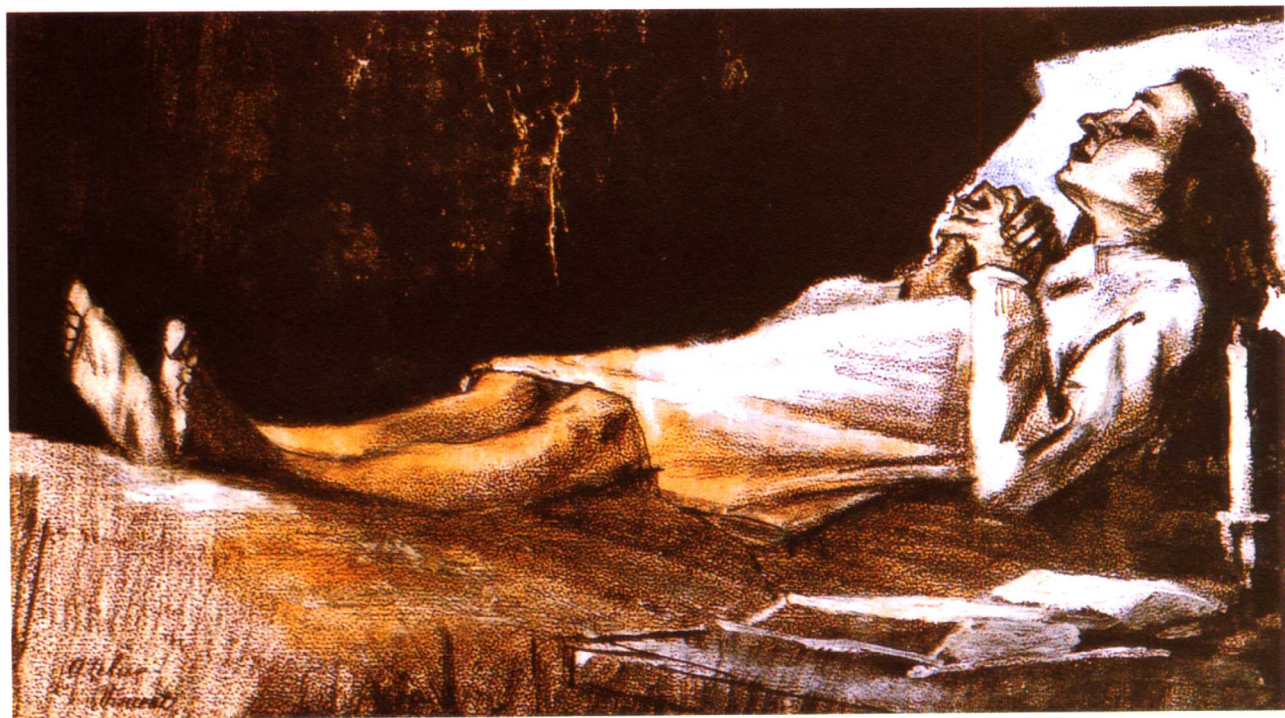
阿姆斯特丹国家美术馆藏

钱与穷人(彩券店前的人群)

纸上水彩 38厘米×57厘米

阿姆斯特丹文森特·凡·高美术馆藏

睡在临终床上的女人

纸上水彩 35厘米×62厘米

奥特罗克罗勒-穆勒博物馆藏

斯文金的海边

纸上水彩 27厘米×45厘米

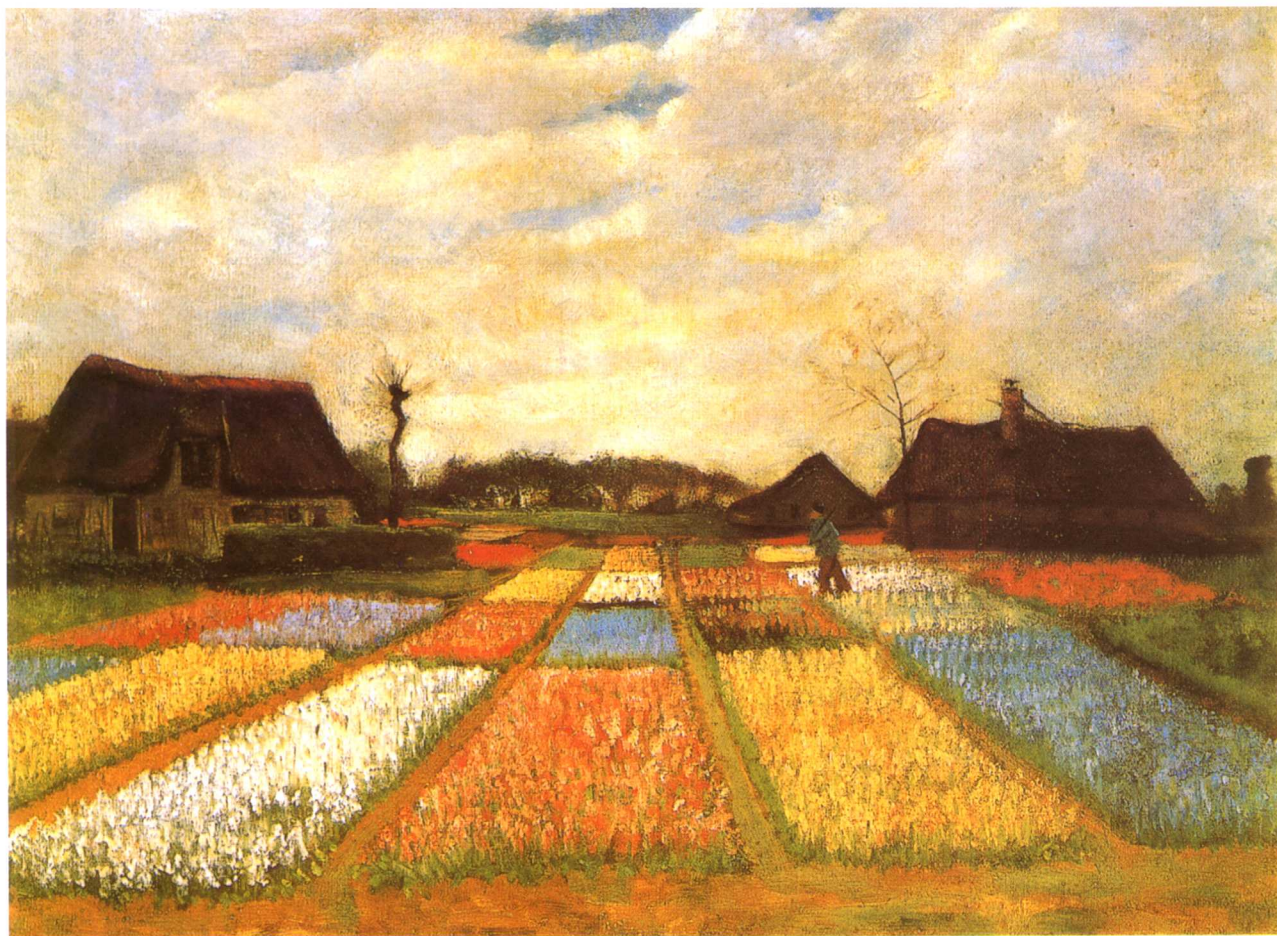
私人藏

德伦杜风光

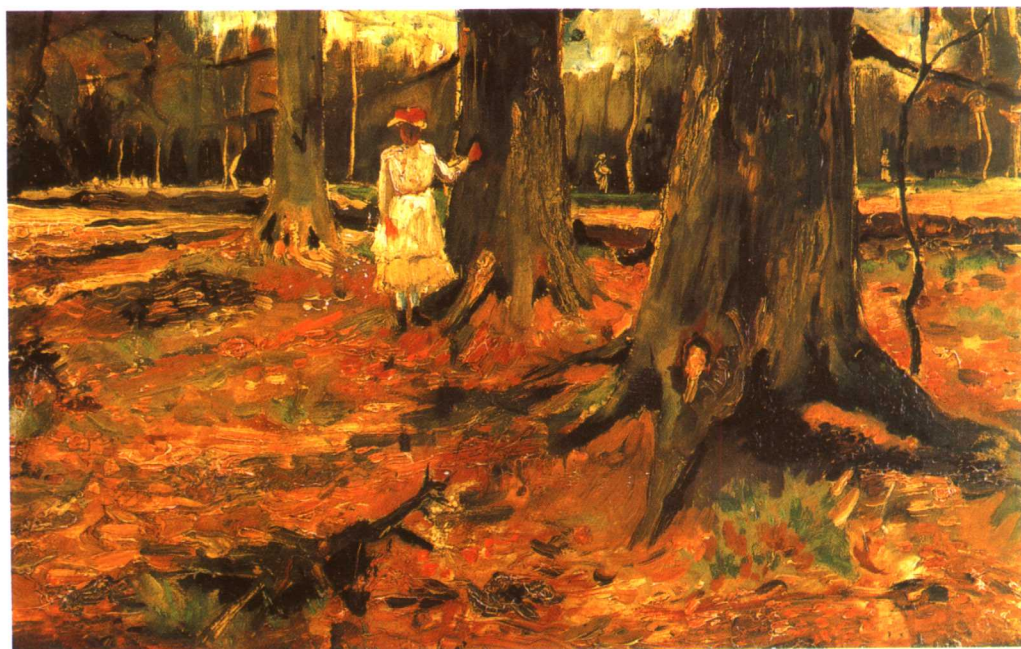
纸上水彩 27.5厘米×42厘米

私人藏

郁金香苗田

布上油画 48厘米×65厘米
华盛顿国家美术馆藏

树林中的白衣女孩

布上油画 39厘米×69厘米
奥特罗克罗勒-穆勒博物馆藏

木头大拍卖(上)

纸上水彩 35 厘米 × 44.8 厘米
阿姆斯特丹文森特·凡·高美术馆藏

砍柴者走在冬天的雪地上(中)

布上油画 67 厘米 × 126 厘米
私人藏

把犁者和种马铃薯的妇人(下)

布上油画 70.5 厘米 × 170 厘米
乌珀塔尔海德博物馆藏

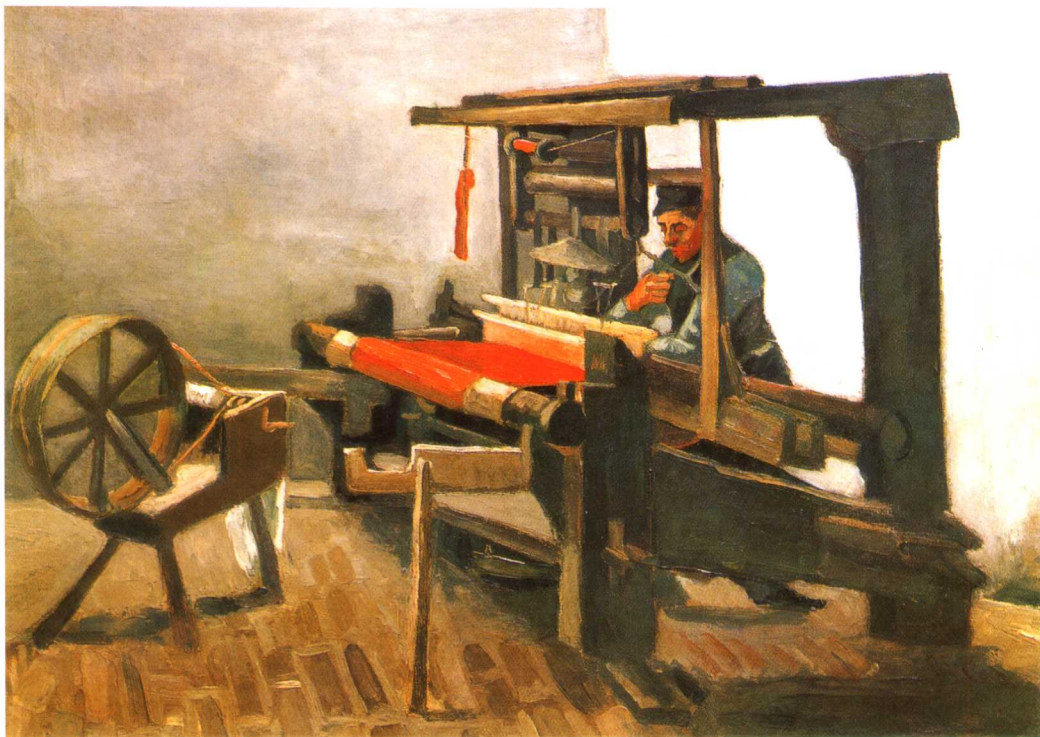

秋天的白杨树

布上油画 98.5 厘米 × 66 厘米

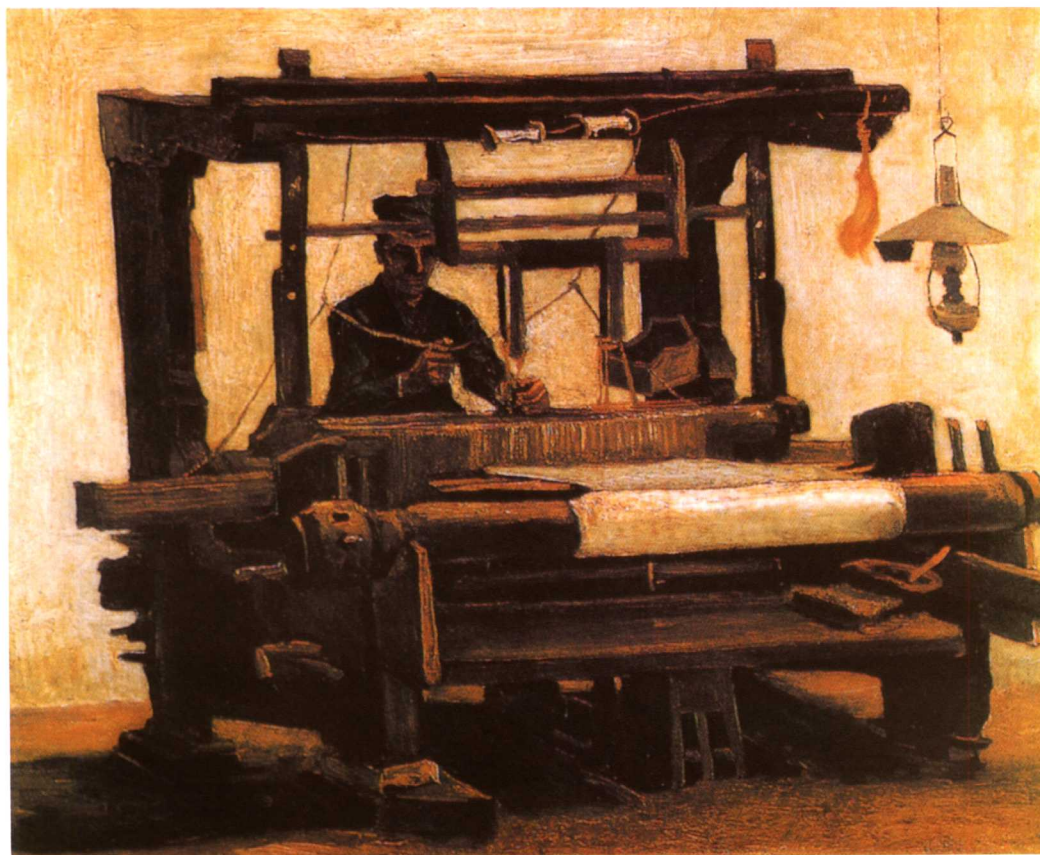
阿姆斯特丹文森特·凡·高美术馆藏

织布者

布上油画 70 厘米 × 85 厘米
奥特罗克罗勒-穆勒博物馆藏

用卷筒络纱的织布者

布上油画 61 厘米 × 85 厘米
私人藏