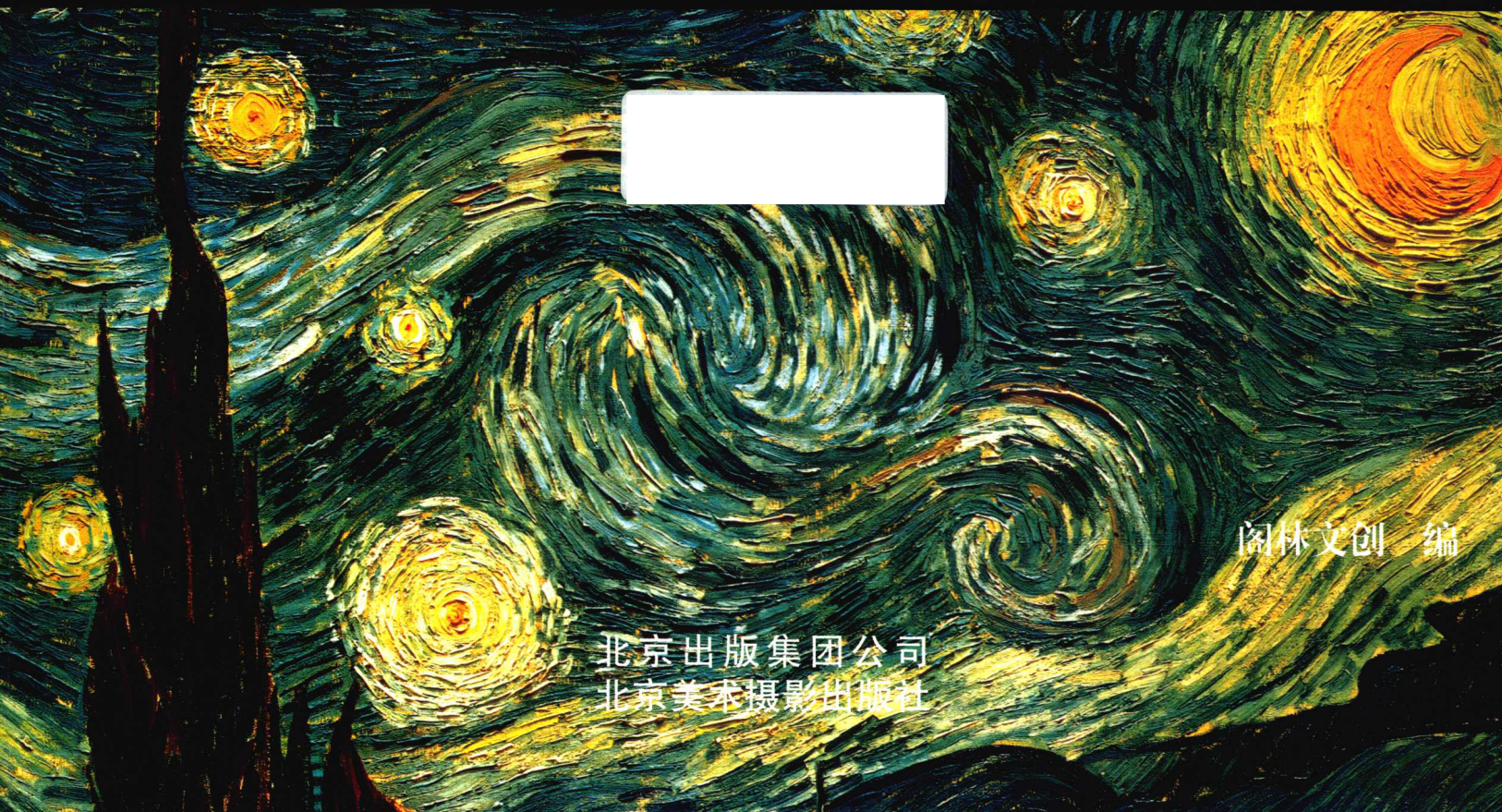

不朽的印象派巨擘——凡·高
VAN GOGH

阁林文创 编

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

VAN GOGH

不朽的印象派巨擘——凡·高

阁林文创 编
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

不朽的印象派巨擘——凡·高 / 阁林文创编. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-80501-798-3

I. ①不… II. ①阁… III. ①凡高, V. (1853 ~ 1890) —生平事迹 IV. ①K835.635.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 083665 号

责任编辑: 董维东

助理编辑: 刘舒甜

责任印制: 彭军芳

不朽的印象派巨擘——凡·高

BUXIU DE YINXIANGPAI JUBO —— FAN GAO

阁林文创 编

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 北京盛通印刷股份有限公司

版 次 2015年5月第1版第1次印刷

开 本 230毫米×295毫米 1/16

印 张 10

字 数 360千字

书 号 ISBN 978-7-80501-798-3

定 价 68.00 元

质量监督电话 010-58572393

目 录

前言 跟着凡·高的画作去旅行 6

荷兰&比利时 8

英国 9

法国 10

第一章 孤独绝望的挫折 (1853年3月-1878年11月) 12

家族画商与艺术的渊源 14

失恋的打击与刺激 16

献身传教处处受限 18

一路扶持的兄弟情 20

第二章 悲欢离合的岁月 (1878年12月-1883年11月) 22

神听不到穷苦人的声音 24

反映现实的绘画世界 26

无法挣脱的宿命枷锁 28

画作赏析：《有草帽的静物》 30

第三章 全心奉献的执着 (1883年12月-1886年1月) 32

关怀劳动者的荷兰“米勒” 34

用素描积累绘画基础 38

初次接触日本浮世绘 39

画作赏析：《吃马铃薯的人》 40

第四章 由阴暗转为明亮 (1886年3月-1888年2月) 42

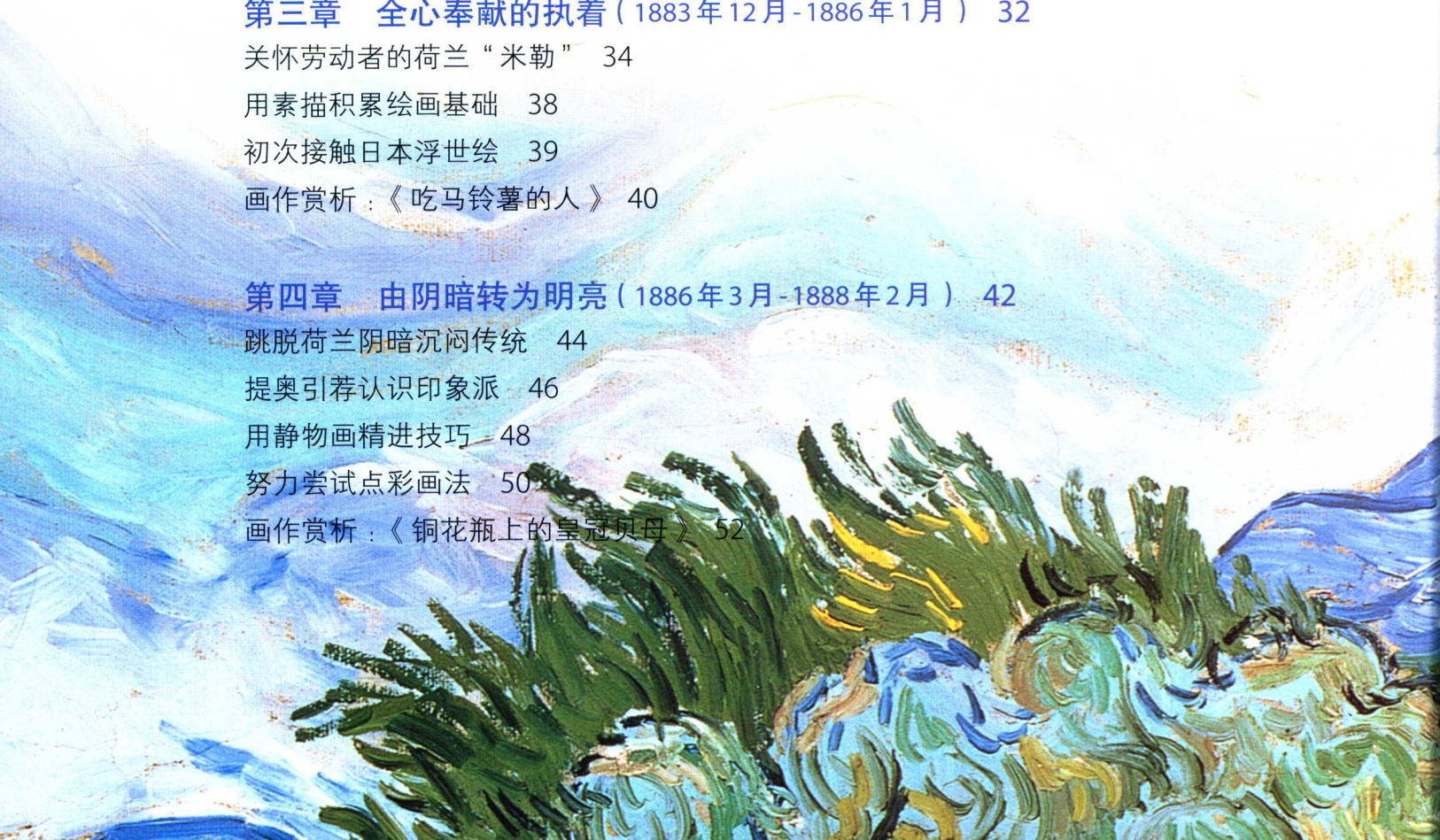
跳脱荷兰阴暗沉闷传统 44

提奥引荐认识印象派 46

用静物画精进技巧 48

努力尝试点彩画法 50

画作赏析：《铜花瓶上的皇冠贝母》 52

第五章 像炽热岩浆爆发 (1888 年 2 月 - 1889 年 5 月) 54

追寻自然阳光之城 56

用黄色来表现温暖光源 58

夜晚的星光比白天更美 60

高度期待却无法相处 62

画作赏析：《向日葵》 64

第六章 关不住的创作欲望 (1889 年 5 月 - 1890 年 5 月) 66

借助疗养院的植物呼吸 68

独具一格的丝柏树 70

意境高雅的田园风景 72

画作赏析：《星夜》 74

第七章 多重打击终致绝望 (1890 年 5 月 - 1890 年 7 月) 76

印象派画家的至爱 78

不愿作画孤独瑟缩角落 80

画风改变引发众多议论 82

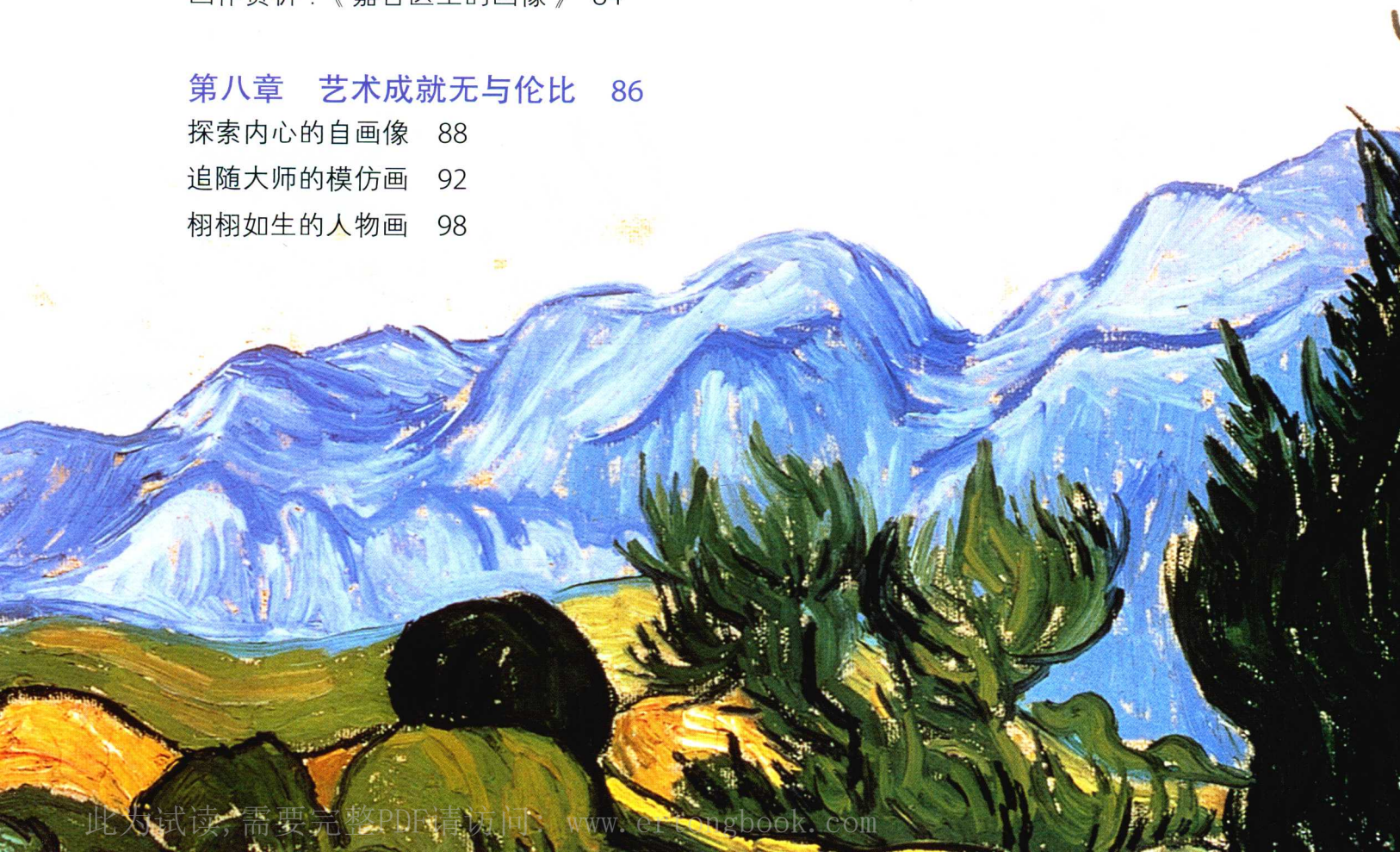
画作赏析：《嘉舍医生的画像》 84

第八章 艺术成就无与伦比 86

探索内心的自画像 88

追随大师的模仿画 92

栩栩如生的人物画 98

第九章 凡·高与其同时代画家 108

古斯塔夫·库尔贝 110

卡米耶·毕沙罗 112

埃德加·德加 114

阿尔弗雷德·西斯莱 116

保罗·塞尚 118

克劳德·莫奈 120

皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿 122

保罗·高更 124

乔治·修拉 126

保罗·西涅克 128

亨利·德·图卢兹·罗特列克 130

爱弥尔·伯纳尔 132

第十章 凡·高画作的历史高价 134

《嘉舍医生的画像》 136

《凡·高自画像》 137

《麦田中的丝柏树》 138

《鸢尾花》 139

《向日葵》 140

《安格罗瓦桥》 141

《普罗旺斯的秋收》 142

《红色葡萄园》 143

第十一章 凡·高画作典藏 144

荷兰凡·高博物馆 146

荷兰库勒穆勒美术馆 148

法国奥赛博物馆 150

美国纽约大都会博物馆 152

美国芝加哥艺术中心 154

美国纽约现代艺术博物馆 155

英国国家美术馆 156

美国华盛顿国立美术馆 /

俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆 158

美国费城美术馆 / 荷兰乌特勒支中央博物馆 /

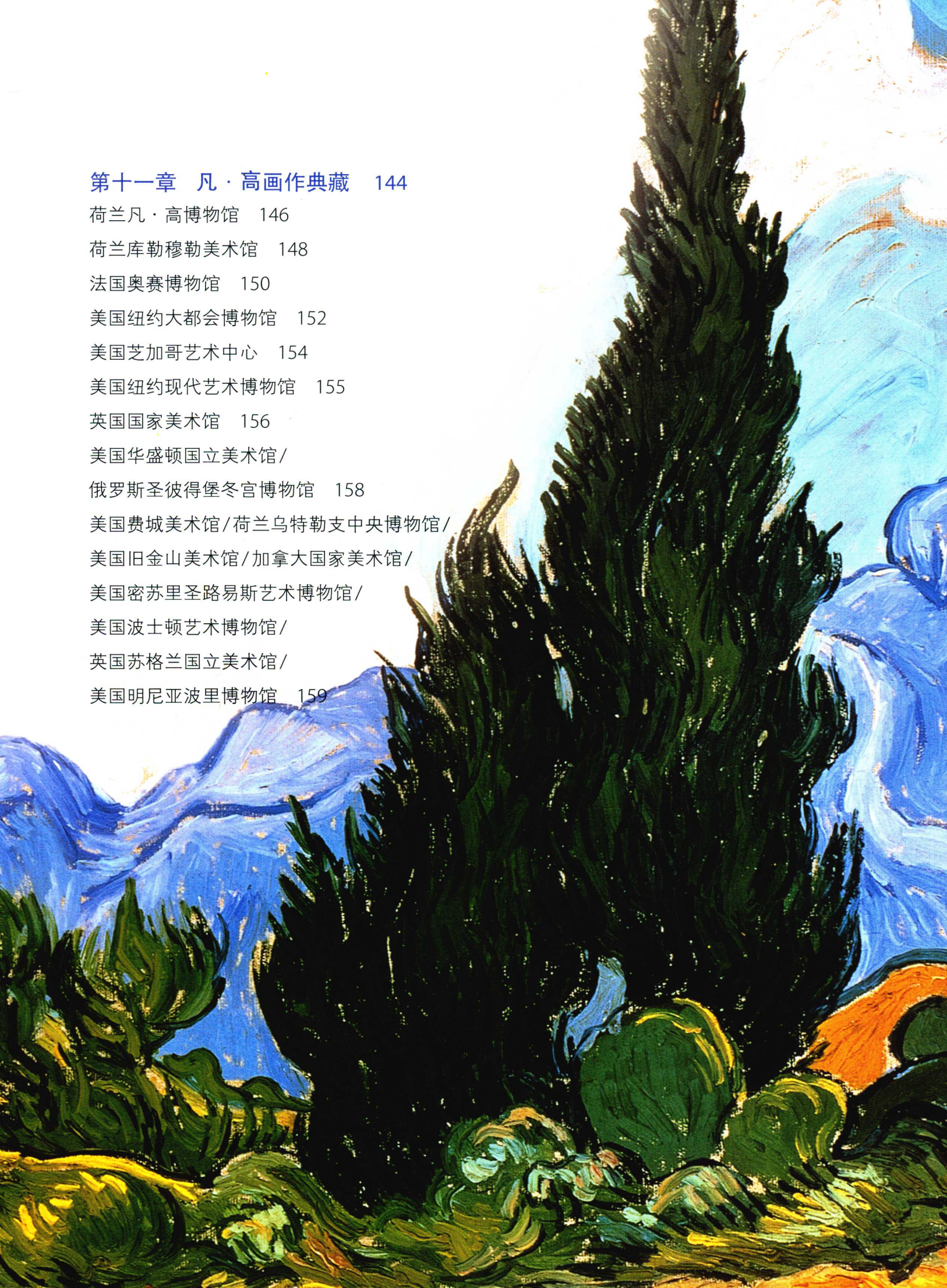
美国旧金山美术馆 / 加拿大国家美术馆 /

美国密苏里圣路易斯艺术博物馆 /

美国波士顿艺术博物馆 /

英国苏格兰国立美术馆 /

美国明尼亚波里博物馆 159

VAN GOGH

不朽的印象派巨擘——凡·高

阁林文创 编
北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

目 录

前言 跟着凡·高的画作去旅行 6

荷兰&比利时 8

英国 9

法国 10

第一章 孤独绝望的挫折 (1853年3月-1878年11月) 12

家族画商与艺术的渊源 14

失恋的打击与刺激 16

献身传教处处受限 18

一路扶持的兄弟情 20

第二章 悲欢离合的岁月 (1878年12月-1883年11月) 22

神听不到穷苦人的声音 24

反映现实的绘画世界 26

无法挣脱的宿命枷锁 28

画作赏析：《有草帽的静物》 30

第三章 全心奉献的执着 (1883年12月-1886年1月) 32

关怀劳动者的荷兰“米勒” 34

用素描积累绘画基础 38

初次接触日本浮世绘 39

画作赏析：《吃马铃薯的人》 40

第四章 由阴暗转为明亮 (1886年3月-1888年2月) 42

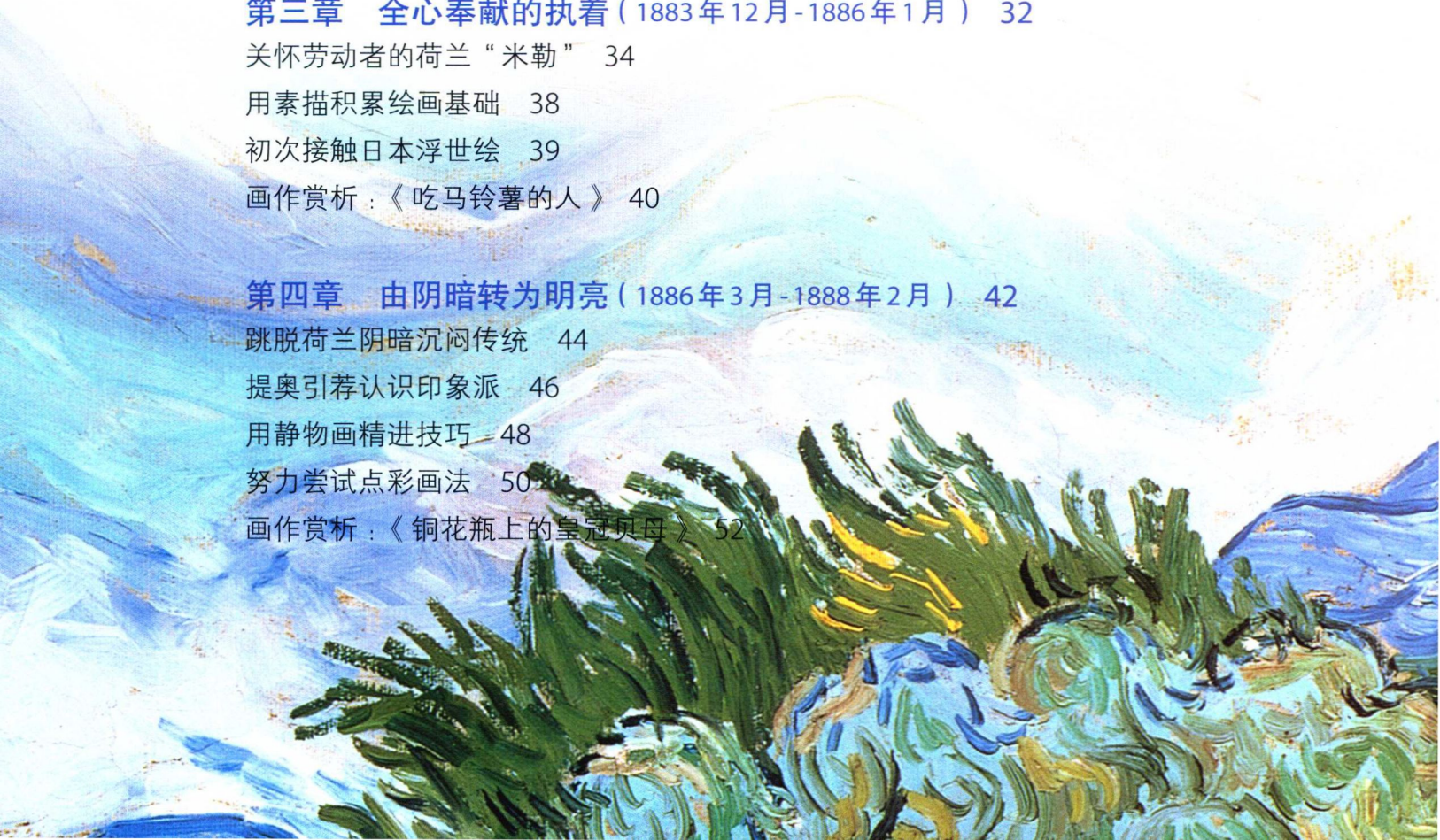
跳脱荷兰阴暗沉闷传统 44

提奥引荐认识印象派 46

用静物画精进技巧 48

努力尝试点彩画法 50

画作赏析：《铜花瓶上的皇冠贝母》 52

第五章 像炽热岩浆爆发 (1888 年 2 月 - 1889 年 5 月) 54

追寻自然阳光之城 56

用黄色来表现温暖光源 58

夜晚的星光比白天更美 60

高度期待却无法相处 62

画作赏析：《向日葵》 64

第六章 关不住的创作欲望 (1889 年 5 月 - 1890 年 5 月) 66

借助疗养院的植物呼吸 68

独具一格的丝柏树 70

意境高雅的田园风景 72

画作赏析：《星夜》 74

第七章 多重打击终致绝望 (1890 年 5 月 - 1890 年 7 月) 76

印象派画家的至爱 78

不愿作画孤独瑟缩角落 80

画风改变引发众多议论 82

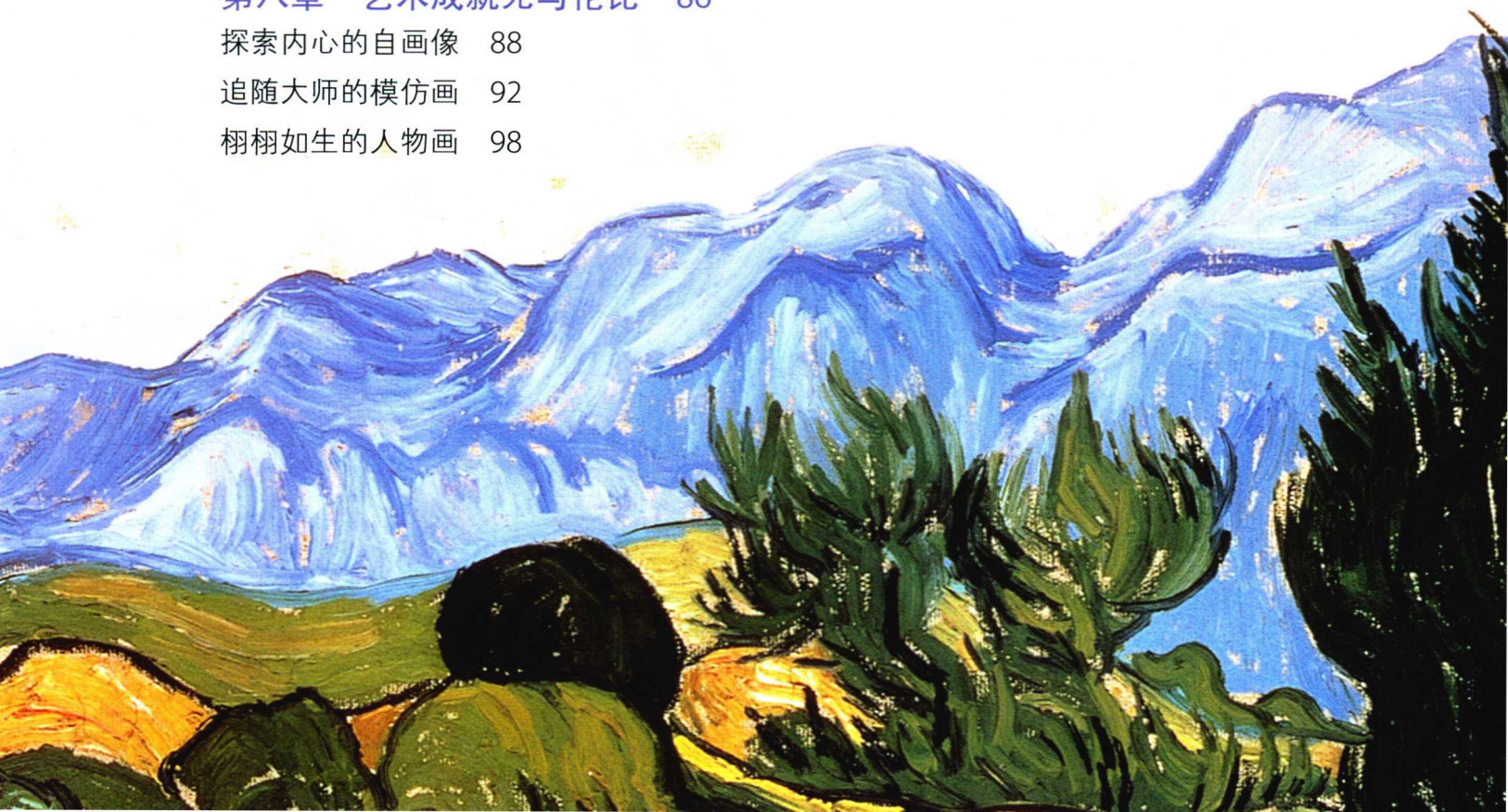
画作赏析：《嘉舍医生的画像》 84

第八章 艺术成就无与伦比 86

探索内心的自画像 88

追随大师的模仿画 92

栩栩如生的人物画 98

第九章 凡·高与其同时代画家 108

古斯塔夫·库尔贝 110

卡米耶·毕沙罗 112

埃德加·德加 114

阿尔弗莱德·西斯莱 116

保罗·塞尚 118

克劳德·莫奈 120

皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿 122

保罗·高更 124

乔治·修拉 126

保罗·西涅克 128

亨利·德·图卢兹·罗特列克 130

爱弥尔·伯纳尔 132

第十章 凡·高画作的历史高价 134

《嘉舍医生的画像》 136

《凡·高自画像》 137

《麦田中的丝柏树》 138

《鸢尾花》 139

《向日葵》 140

《安格罗瓦桥》 141

《普罗旺斯的秋收》 142

《红色葡萄园》 143

第十一章 凡·高画作典藏 144

荷兰凡·高博物馆 146

荷兰库勒穆勒美术馆 148

法国奥赛博物馆 150

美国纽约大都会博物馆 152

美国芝加哥艺术中心 154

美国纽约现代艺术博物馆 155

英国国家美术馆 156

美国华盛顿国立美术馆/

俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆 158

美国费城美术馆/荷兰乌特勒支中央博物馆/

美国旧金山美术馆/加拿大国家美术馆/

美国密苏里圣路易斯艺术博物馆/

美国波士顿艺术博物馆/

英国苏格兰国立美术馆/

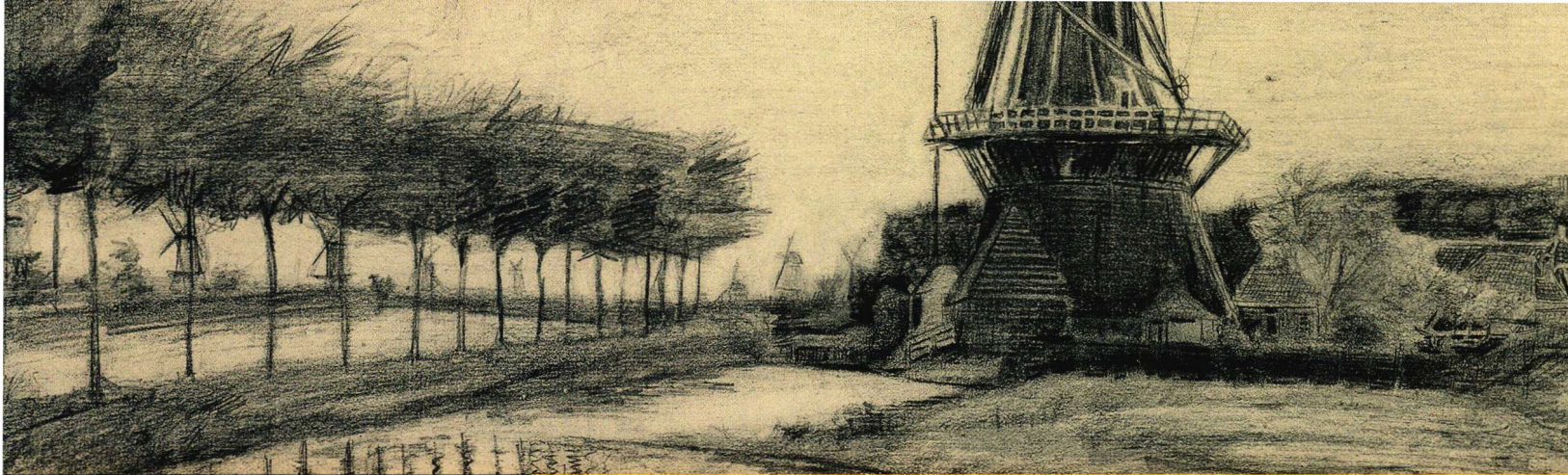
美国明尼亚波里博物馆 159

前言

跟着凡·高的画作去旅行

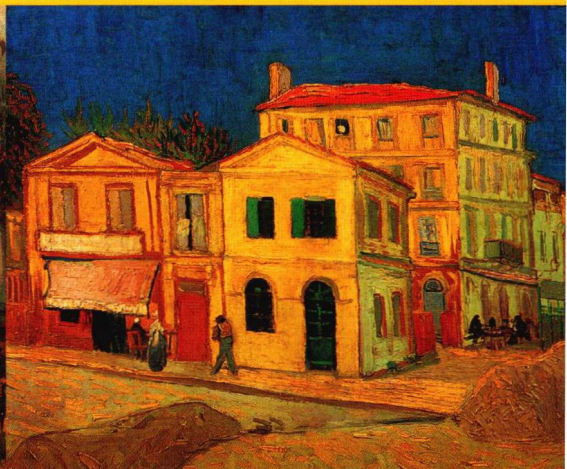
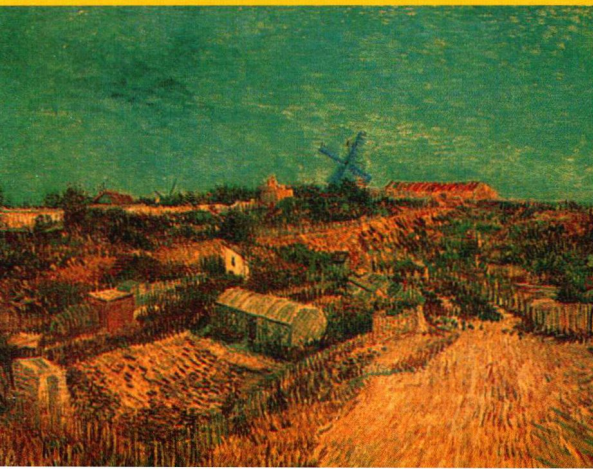

荷兰 / 比利时 / 英国 / 法国

凡·高的一生可谓颠沛流离，除了出生于荷兰北布拉邦特省曾德特村的津德尔特村时，能够安稳地生活在父母身边外，从求学、工作到爱情，乃至绘画的历程，都在不断地动荡中度过。仅在艺术品买卖公司担任店员的这段时间，就奔波于荷兰海牙、英国伦敦和法国巴黎三地。而为了追寻神圣的传道使命，为所有贫苦的人带去安慰，凡·高的足迹又跨越了荷兰阿姆斯特丹、比利时布鲁塞尔与波林纳吉矿区等地，从没有一刻能稍作停歇。

凡·高的爱情之路尤其坎坷，初次恋爱即单恋上伦敦郊区房东的女儿，却遭到拒绝。回到荷兰埃顿父母身边后，凡·高对新寡而来此散心的表姐凯伊展开热烈追求，却受到家族的强烈反对。不甘心的凡·高追到阿姆斯特丹表姐家，并因此与父亲发生争执，惨被赶出家门。在海牙，他出于同情与妓女克莉丝汀·席勒同居，过着贫病交迫的日子。最后因克莉丝汀·席勒重操旧业而伤心离开，前往东北角荒凉的德伦特疗愈情伤。

回到纽南的家乡后，凡·高决定要成为荷兰的“米勒”，将目光投向处于社会底层的农民。然而，随后的一段昙花一现的爱情，引起乡人对凡·高的父亲的非议，凡·高只好再次孤独地离开家乡。

荷兰 The Netherlands

津德尔特 Zundert (1853-1864 & 1868-1869)

津德尔特是凡·高出生的地方，位于荷兰北布拉邦特省南边的一个古朴小镇。凡·高原与家人居住的房子已经改建，现在属于私人住所。而凡·高的父亲曾服务过的老教堂就在附近，目前仍在使用的，凡·高早夭的哥哥就葬在教堂后方的墓园。

泽文伯根 Zevenbergen (1864-1866)

泽文伯根是凡·高就读的寄宿学校所在地。

蒂尔堡 Tilburg (1866-1868)

蒂尔堡是凡·高最后读书的地方，后因家贫而中途辍学去工作。

海牙 The Hague (1869-1873 & 1881-1883)

凡·高在海牙得到了他的第一份工作，在亲戚投资经营的古伯国际画商公司海牙分店担任店员。

第二次与父亲发生口角后，凡·高被赶出家门来到海牙，根据妹夫的建议，凡·高经常到海滨郊外渔村画素描画。

比利时 Belgium

布鲁塞尔 Brussels (1878 & 1880-1881)

初到比利时布鲁塞尔的凡·高希望能快速取得传教士资格，因而进入布鲁塞尔传教师培养学校就读，却没有拿到毕业任命书。第二次来到布鲁塞尔时，凡·高已经立定志愿要成为一名画家，并进入布鲁塞尔的皇家美术学院学习。

波林纳吉 Borinage (瓦斯米斯 Wasmès、库斯米斯 Cuesmes) (1879-1880)

虽然没有获得正式的传教任命书，凡·高还是极力争取到比利时矿区传教，却因为无法改变矿工们贫穷、灾害、疾病等困境，开始怀疑宗教的意义。这一时期，凡·高开始自学各种素描。

安特卫普 Antwerp (1885-1886)

安特卫普画家鲁本斯是荷兰著名的风景画家，凡·高为了学习其作品风格，特意来到国家美术学院学习，却意外发现了日本浮世绘版画。

海尔沃特 Helvoirt (1874)

海尔沃特是凡·高父母当年居住的地方，凡·高因暗恋房东女儿未果，而回到此处疗愈情伤。

多德雷赫特 Dordrecht (1877)

希望能一边工作一边传道的凡·高，借由亲戚介绍，在“范·布鲁塞与范·布兰”(Van Blusse et Van Braam)书店当店员。

阿姆斯特丹 Amsterdam (1877-1878)

从事神职工作必须通过大学神学部考试，凡·高因此寄宿在阿姆斯特丹亲戚家中准备大学考试。

埃顿 Etten (1881)

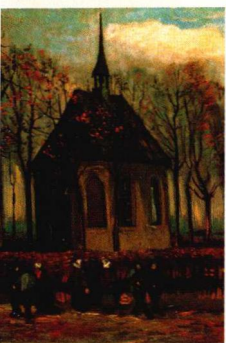
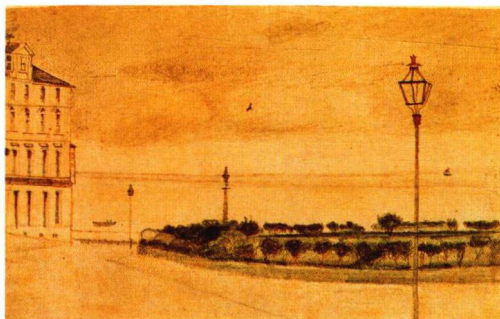
埃顿是凡·高的父亲新的传道地点，位于布雷达南郊，凡·高在此遇到表姐凯伊并对她展开热烈追求，但被拒。

德伦特 Drenthe (1883)

凡·高因女友莉丝汀·席勒重操旧业而伤心离开海牙，前往德伦特停留约三个月，开始接触日本浮世绘版画。

纽南 Nuenen (1883-1885)

纽南是凡·高绘画创作的重要起点。纽南的自然环境与农村生活引发了凡·高绘画的创作灵感，1884年的《纽南的小教堂》及1885年的《吃马铃薯的人》都是以此地为题材。凡·高曾在给弟弟的信中提到“在纽南，很多事情都可以美梦成真”。

英国 Great Britain**拉姆斯盖特 Ramsgate (1876)**

凡·高在位于拉姆斯盖特的一所私立小学当助理教员，时常因为贫困学生的收费问题与校方起冲突，只待了约三个月就离开了。

英 国

利物浦 曼彻斯特 伯明罕 诺丁汉 纽波特 伦敦 拉姆斯盖特 普利茅斯

艾尔沃斯 Isleworth (1876)

凡·高在位于艾尔沃斯的一所卫理公会的教派学校任教，热衷传道的凡·高经常带着学生到郊外传教，后因时间过长而体力透支，最后生病回到荷兰纽南与家人同住。

伦敦 London

(1873.6-1874.9, 1875.1-1875.4)

凡·高在伦敦时，担任古伯国际画商公司伦敦分店店员；凡·高非常享受伦敦的时光，经常造访各类画廊和博物馆，欣赏写现实主义的农夫生活，开始学习米勒与布勒东的画作。

法国 France

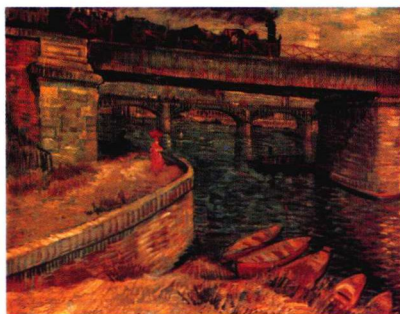
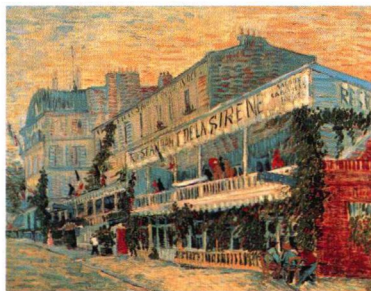
凡·高下定决心要成为一位真正的画家，但是迁徙的日子并没有停止。凡·高先到比利时布鲁塞尔的艺术学校学习结构与透视的技巧。凡·高于1882年1月到荷兰海牙的妹妹家，通过同是画家的妹夫接触到海牙艺术学校推动的复苏荷兰原创绘画运动后，开始首次尝试油画创作。1886年，凡·高进入安特卫普的国家艺术学院就读，但可能因受不了学院派的刻板学习流程，不到三个月就离开了。

巴黎对于凡·高来说就像是脱掉艺术枷锁的自由天堂，他开始学习印象派对光影变化的描绘方法，对日本浮世绘作品也产生了兴趣。他这一时期的绘画内容以风景画为创作主题，绘画地点从市区、餐厅、蒙马特山丘一直延伸到塞纳河畔。当天气不好，无法外出作画时，凡·高就会专注于静物的练习，同时因为请不起模特作画，开始以“自画像”作为创作的题材。

经过了法国南部普罗旺斯阳光的洗礼后，回到北部的奥维小镇时，凡·高的心境已经明显在激动与暗沉中摆动。顺着凡·高最后绘画的路线观察，奥维的教堂、茅舍、杜比尼庭园、瓦兹河畔以及麦田等地，似乎道出凡·高内心深处对家乡荷兰的眷恋之情。

《巴黎市郊的餐厅》

尽管凡·高比较喜欢乡村自然风光远胜于都市繁华的热闹景致，但是为了研究印象派画家的技巧，经常借机与他们一起描绘城市的街景

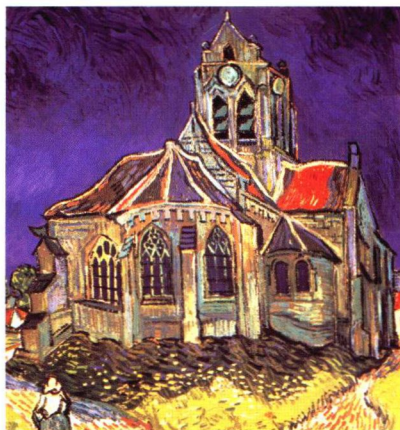
《阿尼埃尔的铁桥》

塞纳河流经巴黎的一段共有37座桥连接两岸与河中小岛，其中以亚历山大三世桥最为有名，且最辉煌壮观。新桥则是历史最悠久且桥梁长度最长的旧桥。凡·高画的阿尼埃尔的桥景距离巴黎约有12公里，是当时一座摩登的铁桥。

《蒙马特山丘》

凡·高和弟弟提奥为了节省房租，一起居住在位于巴黎郊外蒙马特山丘上的公司宿舍，虽然与市区稍微有些距离，但是窗外的巴黎市区景象一览无余，还可以看到许多风车、菜园、磨坊，为凡·高提供了完全不同的创作意境。

《奥维的教堂》

可能因为父亲是牧师，凡·高一直对教堂情有独钟，因此以教堂为主题的画作十分常见。这幅奥维的教堂，无论用色还是线条，均表现出凡·高思念北方故乡的一种情怀。

《丝柏树》

圣雷米的农家似乎把丝柏树当作领域识别的标志，不仅在住家会种植丝柏树，橄榄园的四周也会种植一排丝柏树，当作防风林与地域的隔墙，所以圣雷米的丝柏树也成为当地特殊景观之一。

