

当 艺 术 遇 上 大 师 丛 书

主编/王志艳

用画感悟生命的梵高和毕加索

Dang
Yishu yushangdashicongshu

连接两个世界的奇迹

延边人民出版社

当艺术遇上大师丛书

用画感悟生命的梵高和毕加索

连接两个世界的奇迹

主编：王志艳

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

连接两个世界的奇迹/王志艳主编.——延吉:延边人民出版社, 2005.12

(当艺术遇上大师丛书)

ISBN 7-80698-612-X

I. 连… II. 王… III. ①梵高, V. (1853 ~ 1890) — 生平事迹
②毕加索, P. R. (1881 ~ 1973) — 生平事迹 IV. ①K835.635.72
②K835.515.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 161151 号

连接两个世界的奇迹——用画感悟生命的梵高和毕加索

主 编: 王志艳

出 版: 延边人民出版社出版

地 址: 吉林省延吉市友谊路 363 号

网 址: <http://www.ybcbbs.com>

印 刷: 北京一鑫印务有限责任公司

发 行: 延边人民出版社

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32

印 张: 113

字 数: 1600 千字

版 次: 2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80698-612-X/I·91

印 数: 1—5000 册

定 价: 400.00 元(全 16 册)

【版权所有 侵权必究】

前 言

提起艺术,我们的脑海中总会马上浮出很多与艺术相关的名词:音乐、歌唱、绘画、诗歌、电影、文学作品,等等。从古代走到今天,从西方横跨到东方,这些艺术无时无刻不再丰富着我们的精神世界,改变着我们的生活档次和品位。

然而,艺术并不是凭空存在的,与我们每天乘坐的汽车、使用的电脑一样,它们也是由人创造的。于是,通过艺术我们便也结识了艺术的创造者们,也就是历史上那一个个优秀的艺术大师。不论是文艺复兴时期的莎士比亚、拉斐尔,还是近现代时期的卓别林;也不论是西方维也纳的肖邦,还是东方的骄傲泰戈尔,一翻开这些带有淡淡墨香的书籍,我们仿佛已经看到他们在历史书页上活跃的身姿。

艺术无疑是高尚的,影响世人的,而那些诸如贝多芬、普希金、雪莱等创造艺术的大师们,对我们的影响无疑则更是深远悠长的。我们无法忘记在巴黎文坛上纵情狂歌的雨果,也无法忽略在美国自由女神身边低声吟哦的惠特曼。是的,他们是艺术的代表,是艺术的创造者。当艺术遇上了这些大师,艺术才真正发出了夺目的光彩。

为了能够将艺术的价值真正发扬光大,为了让更多懂艺术、爱艺术的人了解真正的艺术,为了让一个真正的艺术精神落入

人的头脑,我们特意精心推出了这套《当艺术遇上大师丛书》。

在这套丛书中,我们精心选出了17位历史上驰骋于艺术领域的大师,并将其主要经历及作品进行了详细的叙述。在阅读的同时,你不仅可以了解他们到成功的艰辛,还可以了解到他们所创造的真正艺术,你甚至可以通过书籍与他们进行心与心的交流与对话。

当然,我们这套丛书的自身特色并不仅仅在于单纯的人物经历描写,你还可以通过了解这些艺术大师来深刻地感受他们所处的历史背景,相关专业知识等。可以说,它就像一部你了解艺术的百科全书。

本套丛书的主要特点有三点:

一、创新性

我们的“当艺术遇上大师”不是单纯的内容堆砌,而是一条主线下的体系创新。由此及彼,由内而外,让我们在阅读中逐渐体会到艺术带给我们的精神营养。

二、深刻性

艺术本来就是一个深刻的东西,有时候我们很难真正领悟。为了帮助你了解,“当艺术遇上大师”这套丛书将深入浅出与精益求精有机地融为一体,让你读后对艺术深有感触。

三、趣味性

阅读本来就是一种乐趣,是一件令人愉快的事,因此,我们不论在选材的角度,还是在语言的文学性上,都尽量考虑读者的感受,使其真正体味到阅读的快乐。

总之,我们希望通过我们的努力,能让本套图书带给您更多的知识和快乐,让您在一种愉悦的心境中美美地补一次“艺术营养”大餐!

引 言

有人说,上帝创造了光,也创造了世间万物的色彩。而我们就说,上帝同时还创造了两个会使用光和色彩的人,他们就是——梵高与毕加索。

金黄的太阳站在地平线上,近处是新翻的泥土,空气中充满着晃动的阳光和泥土的馨香,一片明亮,燃烧的黄颜色。

梵高,这个偏爱黄色的画家,在用他深沉的声音告诉世人:“我感到了生命,生命的牵绊和生命的希望。”

也许是那一片的金黄色具有一种天然的力量,穿过巨大的是时空屏障,把一种幸福而躁动的感觉传递给了世人,在世人萌动的心里升起淡淡的渴望。这种蛊惑力使世人于不知不觉中以敏感而愉悦的心情对待一切。梵高,令我们觉得:生命如此的美丽,我们应该激情地活着。

梵高的一生是痛苦的、迷茫的、困惑的、压抑的、羞辱的、孤独的,甚至是绝望的……最终,这位被人们看作疯子的天才,在经历了10年的创作奋斗后,以自杀的方式结束了自己的生命。

梵高的选择是明知的,唯美的。自杀是他避免肉体累赘而导致灵魂降格危机的唯一手段。自杀是他最后的作品,是他最后一次实行了自己的“理想主义”的行为。

梵高的画是最真诚的。他要画,这已经成为他对生命的探索 and 理解的唯一的途径。他运用黄色,金色,明亮,燃烧。文艺复兴以来,欧洲绘画是从来不运用黄色的,但这不能阻止他,他

让他的画充满了阳光。那幅脍炙人口的《花瓶中的十四朵向日葵》堪称“梵高之花”。向日葵而今已经在人们心中成为太阳，以及生生不息的象征。

梵高的一生总令我们想起希腊神话中的太阳神。高旷而宁静的姿态，对万事万物，永劫不复的宇宙进行凝视，沉思，感悟或表述。人的本性，生命的归宿，死的及至，可知和不可知的，都融入他静观的姿态中，得到无尽的答案。

凡是稍稍知道些世界美术史的人，都知道巴勃罗·毕加索这个名字。但凡是知道这个名字的人，却绝大多数并不知道他的作品——《毕加索画传》。

毕加索太有名了，以致要了解他成了世人了解世界文化知识的一个重要部分；他的作品又太难懂了，以致许多人最终只能对着他的一幅幅画作望而却步。

这是一个太神奇的画家，在当时的社会里，他是少数几个在世时就被人们认可的画家；而在这些画家中，他又是最早成名的一个。他可以一边兼顾鲜花和掌声，一边废寝忘食的用画笔编织自己的梦；他能够在德国纳粹军官高度赞美他的画作《格尔尼卡》时冷冷的回道：“这不是我的功劳，是你们的杰作！”他一遍遍在那些他爱过的女子面前许下最美丽的诺言，而最终的结局却都是离去。

他把他传奇的一生，留给后人去解剖。

毕加索来到人间，他是上帝派遣的创造美的使者。而美，是需要被欣赏的。

也许这正是毕加索晚年真正孤独的原因，他创造了一种超前的美，曲高和寡，知音难寻。

希望喜欢艺术的你，能在这本书中，真正读懂梵高和毕加索——这两个太阳的儿子！

目 录

引 言	(1)
第一章 梵高	(1)
一、追梦少年	(1)
相关特写：沙龙	(14)
二、有关上帝	(16)
相关特写：伦勃朗	(29)
三、初露头角	(30)
相关特写：三大流派——从印象派，新印象 派到后印象派	(54)
四、渴望生活	(59)
相关特写：荷兰民族风味的小甜点	(80)
五、大千世界	(81)
相关特写：高更	(117)
六、太阳	(118)
相关特写：塞尚：现代艺术主义	(165)
七、一种疯狂使向日葵进入永恒	(167)
相关特写：绘画知识介绍	(171)
第二章 毕加索	(173)
一、大师的诞生	(173)

相关特写:洗礼仪式	(177)
分析立体主义和综合立体主义	(178)
二、迁居巴顿萨斯	(180)
相关特写:未来主义——速度之美的表现	(183)
未来主义的发起者波丘尼	(184)
三、坠入爱河	(186)
相关特写:艺术之都巴黎	(190)
四、远赴巴黎	(193)
相关特写:表现主义的先驱蒙克	(196)
五、开创绘画新纪元	(198)
相关特写:超现实主义:梦幻的世界	(201)
梦幻的大师达利	(202)
六、走向圆满	(204)
相关特写:和平鸽	(206)
人体艺术	(207)
后 记:上帝的奇迹	(212)

第一章 梵 高

一、追梦少年

1869年2月的一个上午，荷兰南部布拉邦特省一个叫松丹特的小村子里，新教牧师西奥多勒斯·凡·高带着长子温森特和次子提奥步行到雷斯勃根去看望病人。上午去，黄昏时候赶回来。传教和看病是牧师的日常工作。

父子三人沐浴着明媚的阳光，并排走在乡间小路上，就像一架斜放的木梯上的三个台阶。

西奥多勒斯牧师已经连续多次带温森特出去工作，其目的是很明显的。温森特很快就16岁了，到了该工作的年龄。而凡·高家族是世代相传的基督教家庭，牧师从温森特的身上看到了自己少年时代的影子，温森特有一种天生优良的品质，就是同情和关心穷苦的人，这使得他具备了作一名传教士的潜质。而且他对父亲的职业有一种独特的兴趣。他没有更多的爱好，除了呆呆地看某一种他认为美丽的自然界的景致，或者用

棍子在地上画一匹驮稻草的马和一只流泪的狗（当然大多数时候他安不好动物的四条腿），然后就是带着他的小跟屁虫提奥往穷人的地里钻，帮助他们挖土豆或者给蔬菜浇水。

如果说上述一切还不明朗，那么从前一年的10月份开始，西奥多勒斯牧师就开始坚信他的事业已经后继有人了。

金秋10月，一个阳光很好的日子。牧师带着温森特和提奥到海牙去拜望他的弟弟——与他的长子同名同姓的温森特·凡·高。温森特是伦敦古比尔艺术公司的股东，在海牙有一家经营绘画作品的分店。小温森特被叔叔店里陈列的绘画惊呆了。他停留在法国画家德·格鲁的《穷人的长椅》前面，泪流满面。牧师被儿子这种感情深深打动。小温森特抽泣着对父亲说：“我看到了一种难以言说的凄凉景象，排着长队等待施舍的穷人，他们是多么不幸啊！”而小提奥却在父亲和叔叔面前表现出了惊人的记忆力：他能闭上眼睛一口气数出二十多幅作品的名称和价格，使温森特叔叔对小侄儿发生了浓厚的兴趣。正像西奥多勒斯对长子所产生的兴趣一样。

牧师在晴朗的天空下想着自己的心事，两个孩子蹦跳着走路，沉醉于包裹着父子三人的美丽的乡村景色：四处是黑黝黝的田野，小路两旁的土地上种满谷物与蔬菜。冬暖夏凉的气候使农作物开始长出了嫩绿的苗子，一望无际的蓝天上，飘着悠闲的云朵。云雀在谷物和白云之间快乐地啼叫，两旁栽着山毛榉的石子路蹦蹦跳跳地向脑后延伸。

温森特把双臂举起来，提奥赶紧模仿哥哥的样子伸着手臂，两颗毛茸茸的脑袋仰向蓝天，温森特说：“啊，现在我的心与上帝的心已经结合在一起。”然后兄弟俩一起高喊：“耶路撒冷！耶路撒冷！耶路撒冷！”

西奥多勒斯牧师觉得这是一个诱导儿子的最好的机会。

“我为你骄傲，我的孩子。”牧师说，“我很高兴你有了崇拜和敬奉的偶像。”

“是的，我有，爸爸。我崇拜伦勃朗、德拉克洛瓦、米勒、雅克·朱理·勃列东，还有约翰·布斯布姆。”温森特一口气讲出了几位荷兰和法国画家的名字，牧师感到很意外。

“那么上帝呢？”牧师问。

“您说上帝吗？爸爸，上帝的工作和生活跟这些人的工作和生活多么相似啊。”

“哦，我的孩子，你认为这能比较吗？”

“如果权衡起来，上帝也许比他们更高些。”

牧师叹了口气。

“那么你愿意做一个播种上帝思想的人吗，像我和我的爷爷一样？”

温森特的脸上布满迷惘。“这是您的心愿吗？爸爸，可是我想我也许更适合干别的什么。”

提奥向哥哥伸出舌头，然后说：“啊，尊敬的牧师温森特·凡·高先生，上帝与你同在，你并不孤独！”

温森特的回答让牧师的雷斯勃根之行顷刻间失去了原有的光泽。

温森特并没有满足父亲的愿望去继承他的衣钵，父亲为此生了一场病。温森特想，那是父亲的心在燃烧。父亲是他们六兄弟中惟一接任爷爷职位的人。温森特为此感到内疚。

温森特叔叔帮助温森特获得了在古比尔公司当职员的权利，使他有机会接触更多的画家和他们优秀的作品。温森特列这一职业非常满意。

1871年5月，14岁的提奥从家乡赶到哥哥的画店里，这是温森特盼望已久的事情。两兄弟相聚，格外亲切。

温森特每次给家里写信，都要单独给小提奥写一页纸，几乎都是热情邀请弟弟到画店去看看。小提奥对哥哥选择的职业举双手赞成，如果说他心中有什么偶像的话，那就是温森特。况且提奥对自己将来的职业已经有了明确的选择，他得作一个画商，像温森特叔叔一样，甚至比他更加出色。

为了欢迎弟弟的到来，温森特动用了他月薪的2/3——两个英镑，买了牛肉、鸡蛋、蔬菜、罐头、奶酪、面包，以及一大块黄油和一瓶杜松子酒，提奥惊叫起来：“温森特，你准备了十天的食品吗？”他觉得哥哥简直成了一个富豪。

两兄弟都不会喝酒，呛得满脸通红。

温森特向提奥喋喋不休地提起他购买和收藏的画，他喜欢那些描写下层人物的作品，那些东西能引起他的共鸣，牵引着他柔弱的情丝。他不厌其烦地向提奥讲他所崇拜的画家，比如米开朗琪罗、丢勒、伦勃朗、德拉克洛瓦、米勒等等。

“哦，提奥，昨天我在教堂外面看到一个小个子的老太婆，头上披一块长到膝盖的黑纱巾，上面闪着油腻的光芒，她的脸上布满深深的沟壑，眼睛像受伤的鹰一样哀伤而绝望，你能感受到那种渴望生存的心愿吗？她能使你的心像风中的杨树叶一样颤抖。我想她是一个烤土豆的人，要不就是一个卖货的小贩，她的样子使我想到了伦勃朗的铜版画，正像有的好书和诗同样能使我想到伦勃朗或者丢勒的画一样。啊！艺术是多么伟大的东西！艺术家是多么伟大的人！”

温森特滔滔不绝，然后举起手中的酒杯。

“为伟大的画家干杯！为我们有幸欣赏伟大的艺术干杯！”

提奥一言不发，他的外貌和思想都已经远远超出了他的实际年龄。他喝酒的样子很难看，看上去是在嚼着一个个鱼胆。

“我想我得为你干杯，温森特！”提奥说。

窗外正下着雨，柏树和杨树被洗涤得像一个精神抖擞的小伙子，两旁镶嵌着鹅卵石的小方砖道路闪闪发光，这是乌云开始撤退的象征。

“也许我们能看到美丽的彩虹！”温森特兴奋地说。

雨过天晴，彩虹真的出现了，装饰了温森特的窗口。温森特忽发奇想，他觉得如果把窗户以及它所包含的景致割下来，会是一件多么神奇的作品啊！

温森特决不会放过自然界任何美好的景观，他拉着弟弟的手，沿着雷斯维克的小道奔跑，心里涌动的酒意和雨后的清新舒畅融会成一种无与伦比的快意。

他们来到旧运河旁边的一座磨坊里，一个老婆婆坐在里面，老婆婆的孙女在磨坊外的干草堆旁边挤牛奶。奶牛被拴在一棵柏树上，一切都显得那么宁静安详。

老婆婆请温森特和提奥喝鲜牛奶。温热的牛奶清醇可口。

温森特忽然记起了海牙画家魏森勃鲁赫描绘一座磨坊的画，那幅风景画历历在目，他觉得魏森勃鲁赫画的正是这座磨坊。他一下子涌上一股激情。他问老婆婆和小姑娘。

“你说魏森勃鲁赫先生呀，”小姑娘抢着说，“我们村子里的人都叫他‘愉快的魏斯’，他经常在这儿画画。”

温森特还是第一次走入画家所画过的景物中，一时激动得难以形容。他拉着提奥围着磨坊转圈子，转了一圈又一圈，然后他说：

“亲爱的提奥，你看画家们多么伟大，他们理解大自然，

热爱大自然，并且教导我们去欣赏大自然。准要是真正热爱大自然的话，谁就能随处发现美的东西！”

提奥瞪大眼睛，看着温森特，认真地说：“据我看温森特，你像艺术家一样伟大，你就是一个艺术家，至少你以后一定是！”

温森特被提奥的话惊呆了。

温森特一直在心里玩味着小提奥的话，涌动着莫可名状的激情。但同时他觉得那些他所崇拜的众多的艺术家，都站在亚洲的喜马拉雅山上，高不可攀。

提奥再也逗不起温森特谈话的兴趣，但他感觉得到，哥哥的这种沉默类似农民秋收时的一个场景。

晚上睡觉的时候，温森特突然说话了：

“亲爱的提奥，不管怎样，雷斯维克的小路以及它的磨坊给我留下的，也许会成为我所有回忆中最美的印象。”提奥笑了，偷入窗内的月光把他的牙齿洗得洁白。

温森特·凡·高在古比尔公司从海牙分店转到布鲁塞尔分店工作了一段时间，又调往伦敦总公司，在伦敦已有一年多时间了。

22岁的温森特已经搬了新的住所，原来他只是和店里的另外两名小伙计合租一间房子，那两个小伙子总是显示出一种英格兰人特有的傲慢，瞧不起荷兰的乡下佬。温森特很希望交几个知心朋友，但是这些人简直无法沟通，他觉得他们甚至比不上松丹特一匹会打喷嚏的骡子。

温森特每天都感到非常高兴，他对自己的住房非常满意。房东一家十分有趣，就是简单的两口人：罗伊尔夫人和她19岁的女儿蓟休拉。蓟休拉是一个可爱的姑娘！她俩的职业是幼

儿园的老师，幼儿园就在住房的对面，中间隔着一个小花园。母女俩把温森特当作她们的亲人。

住房在泰晤士河的旁边，环境幽雅，空气新鲜，温森特不像在海牙那样忙碌，平日从早上9点工作到下午6点，星期六下午4点就下班。

近来，温森特内心里有一种莫名的躁动，确切地说，是幸福就要降临的预感。

他恋爱啦！

温森特从搬入罗伊尔家第三天开始，就在她们的小花园里种下了满园的罂粟、麝香、豌豆和木犀草。每天他照料花草的时候，蓓休拉总是跟在他身边，弓着腰，微微弯曲着膝盖，把一双柔和的白藕一样的手撑在上面，看着他浇水施肥。她的体香与花香融合到一起，她的面容和体态又像鲜花一样姣好，她的笑容天真而又意味深长。温森特在这种熏人欲醉的氛围里坠入情网，这是天经地义的。

这天早晨，温森特仍在料理花草，眼角的余光感觉到蓓休拉过来了。她的脚步轻盈得像一只猫。温森特涨红了脸，有科无法控制的燥热迫使他转过身去，他想平静下来，以一种从容不迫的姿态，郑重其事地向高贵的蓓休拉表白。他昨天打了一个通宵的腹稿，但是所有他认为美丽的词藻顷刻间消失殆尽，于是他绞尽脑汁追寻昨夜的思路。正在这时，他的背上被拍了一下，更确切地说，他感觉是被一朵棉絮很温柔地擦了一下——因为那是蓓休拉的手。

“嗨，园艺师先生！”蓓休拉说。

他慌忙转过身来，面向着她，但是眼睛却盯着她的脚，他说：“我……我……我……我想……”

蓼休拉小姐格格地笑起来：

“我……我……我……，格格格格，你成结巴啦，苹果树才开花呢，你的脸却已经熟了！”

“我想，”温森特鼓起勇气，“我等不及啦，我得告诉你一件事，是关于我们俩的。”他的声音小得像蚊子。

蓼休拉望一眼天空，她的样子有点心不在焉。“今天真是好天气。”她说。

这种神态把温森特的勇气挫败了，就像在沸腾的牛奶中骤然加入一块冰，泡沫很快消失。他一时茫然无措。

“你刚才说什么？”蓼休拉说。

“我想告诉你一件重要的事。”温森特突然大声说。

蓼休拉若有所思地盯着温森特的脸，突然伸出一个指头放在自己的唇边，温润而鲜红的小嘴撮成粒红樱桃。她快乐地说：“我得去照看孩子们了，回头再说吧！”她眨巴着大眼睛，“也许我知道你要说什么！”

接下来的时光多么漫长，针表好像都出了毛病，缓慢得让人心焦！温森特从住处到画廊平时需要 45 分钟，但今天只用了 25 分钟。他几乎是脚不沾地，全身心都有一种轻飘飘的感觉。虽然泰晤士河的晨景新美如画，他能舒展着自己身上的每一个细胞去感受它，但却不能像平常一样边走边细细品味。还有，在他眼前晃动着所有与他一同生活在这片天空下的伦敦人或异乡人，都是那么可爱，简直是妙不可言。温森特对所有闯入他视野的人和物以及自然景观，都怀着一种特别的好感。

想到蓼休拉他就想这两天应该有邮件，正盼望着，邮差就来了，果然就有温森特的邮包，是温森特在古比尔公司结识的画家朋友凯撒·德·科克从巴黎寄来的。早些天温森特把科克