

世界艺术珍品收藏与品鉴大系·世界艺术巨匠

表现主义的先驱

梵高 作品欣赏

梵高艺术理念的系统梳理

近300幅梵高最具代表性的艺术作品

玲 珑 / 选编

Vincent van Gogh

中国文联出版社
CHINA FEDERATION OF LITERARY AND ART CIRCLES
11-0101-01

013055401

J205.563
03

表现主义的先驱 梵高作品欣赏

图书馆 Vincent van Gogh

玲珑 / 选编

北航

C1663604

新世界出版社

J205.563
03

图书在版编目(CIP)数据

表现主义的先驱:梵高作品欣赏/玲珑选编.——

北京:新世界出版社,2013.7

ISBN 978-7-5104-4380-0

I. ①表… II. ①玲… III. ①梵高,

V. (1853~1890) — 绘画 — 鉴赏 IV. ①J205.563

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第152791号

表现主义的先驱:梵高作品欣赏

选 编:玲 珑

责任编辑:丁 鼎

责任印制:李一鸣 王丙杰

出版发行:新世界出版社

社 址:北京西城区百万庄大街24号(100037)

发 行 部:(010) 6899 5968 (010) 6899 8733 (传真)

总 编 室:(010) 6899 5424 (010) 6832 6679 (传真)

<http://www.nwp.cn>

<http://www.newworld-press.com>

版 权 部:+8610 6899 6306

版权部电子信箱:frank@nwp.com.cn

印 刷:山东淄博汇文商务印刷有限公司

经 销:新华书店

开 本:787×1092 1/16

字 数:80千字

印 张:18

版 次:2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5104-4380-0

定 价:100.00元

版权所有,侵权必究

凡购本社图书,如有缺页、倒页、脱页等印装错误,可随时退换。

客服电话:(010) 6899 8638

Foreword

前言

梵高

Vincent van Gogh

梵高被称为天才的荷兰画家，是 19 世纪人类最杰出的艺术家之一。人们对于他的评论为：热爱生活，献身艺术，创作出许多洋溢着生活激情、富于人道主义精神的作品。

然而梵高生前并不是这样的，他是地球上最为孤寂的灵魂之一。他的生活一半是现实的寒冰，一半是理想中燃烧的火焰。1987 年，一幅《鸢尾花》卖出 5390 万美元；1990 年，一幅《加歇医生像》卖出 8250 万美元；1998 年，一幅《没有胡子的自画像》卖出 7150 万美元……看着这些让人震惊的数字，您也许会想梵高的财富真可谓堆积如山了。然而让人没有想到的是，梵高生前最大的奢望是自己的一幅画能卖出 500 法郎。梵高大多数时候是靠弟弟提奥的资助来维持生活，每天他都被这水深火热的生活折磨着，他痛苦过，迷茫过，然而在所有人的记忆中他却是最为坚定的。

Foreword

梵高

Vincent van Gogh

梵高生前得不到理解，全世界那么多人，却没有人能与他分享快乐与痛苦，更没有人理解他的梦想，还有他可怕的坚持。人们认为他是疯子，是神经病，他作画高兴之时会大喊大叫，他割掉了自己的耳朵。其实最痛苦的并不是流血的耳朵，而是他那滴着鲜血的心。

他沉湎于绘画，他用自己的生命绘画。他以自己充沛的感情，以自己丰盈的梦想，以沸腾的血液绘画。为了绘画梵高失去了全部，然而他并没有为此痛苦，他将自己的爱倾注于每幅画中。

常常听人说，极致坚定的人是神，然而梵高从没有享受过神的待遇，他的路在他的梦想中蜿蜒坎坷。其实对于梵高我们不必再去评论，他留下的每一幅画作都能证明他对于绘画的热情。在他那每一幅震撼人心的作品中，我们仿佛看到了那位手执画笔、激情舞蹈的天才画家。

梵高
Vincent van Gogh

目录 Contents

作者简介 /001

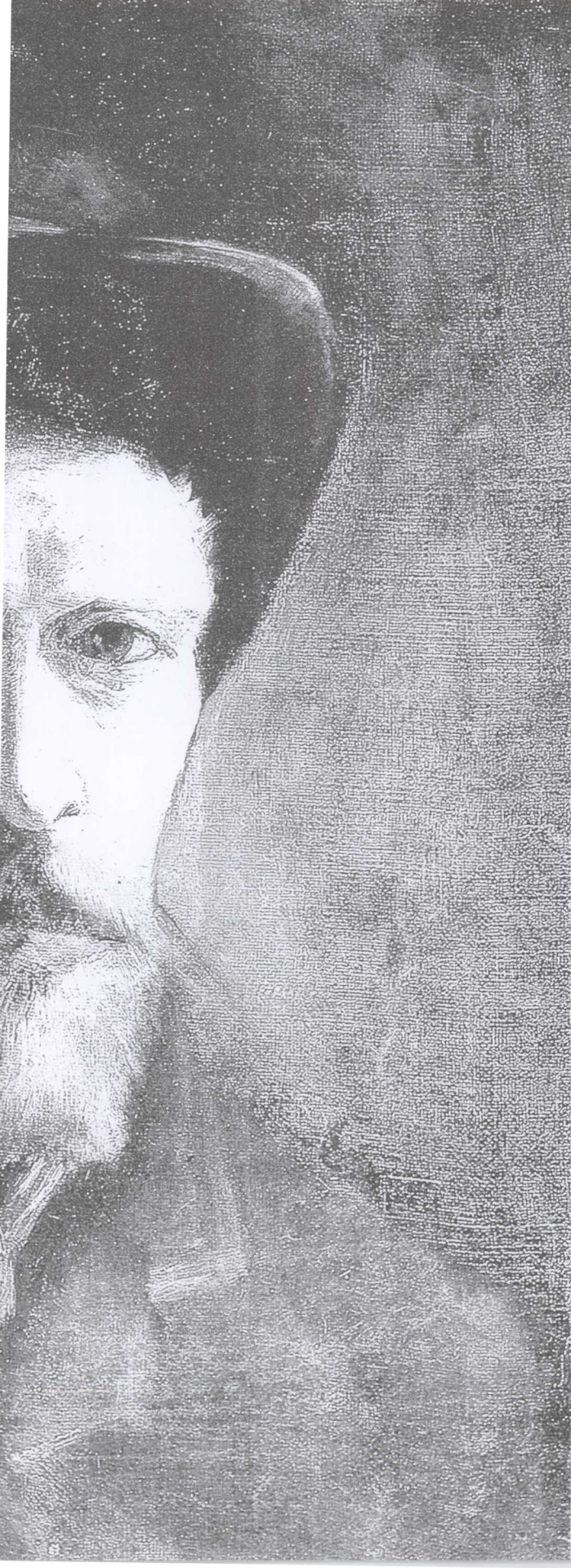
艺术风格 /008

创作经历 /011

梵高油画欣赏 /015

梵高素描欣赏 /229

附录 /277

梵高作品欣赏

Vincent van Gogh

梵高

作者简介

文森特·威廉·梵高，19世纪最伟大的画家之一，荷兰后印象派画家。他是表现主义的先驱，并深深影响了20世纪的艺术走向，尤其是野兽派与德国表现主义。梵高与高更、塞尚一同被公认为20世纪现代绘画的奠基者。梵高的一生经历了常人难以接受的磨难，他是一名偏执的人，凡是他认为有意义的事情，他都会不惜一切去做，显现得那么狂热，几乎到了疯狂的地步。梵高的这种性格导致了其行为上的疯狂，同时也让他彻底陷入孤独之中，他与当时的社会格格不入，无法得到人们的理解。被后世认为天才的梵高，当时只希望自己的一幅画能卖出500法郎，然而他的一生只卖出一幅画，是一名比利时画家以400法郎买下的《红色的葡萄园》。

梵高是一名充满幻想的人，同时又爱走极端，他从不控制自己的情绪，在

绘画之时，他高兴了会像疯子一样大喊大叫大笑，无论是在生活上，还是在思想上都无法让人们接受。梵高早期画风写实，受到荷兰传统绘画及法国写实主义画派的影响。1886年，梵高前往巴黎，在巴黎他认识了印象派和新印象派画家，在这一时期他还接触到日本浮世绘的作品。视野的扩展使梵高的画风改变非常大，他的画开始由早期的沉闷、昏暗，而变得简洁、明亮和色彩强烈。1888年，他来到法国南部阿尔，这时他的画风已经摆脱了印象派以及新印象派的影响，走上了与之相反的道路。梵高在阿尔想要组织一个画家社团。也是在这一年，高更来到了阿尔。但是由于两个人性格的冲突和观念的分歧，导致两个人经常陷入争吵之中，最终不欢而散。此后梵高一直陷入精神疾病之中，在他神智清醒之时，他仍然坚持作画。1890年7月29日，37岁的梵高终因精神疾病的困扰，在美丽的法国瓦兹河畔以自杀的方式结束了其年轻的生命。

1853

年3月30日，梵高出生于荷兰格鲁脱·尚特脱。这是一个美丽的地方，天空幽蓝，运河流淌。梵高的家处于乡村，并且是一座有许多窗户的古老房子。梵高的家庭并不宽裕，他的父亲是牧师，经济上比较节俭。少年时期的梵高与周围的人不太一样，因此显得比较孤立。但是他与弟弟提奥的感情非常好。他并不英俊高大，当人们用好奇的眼光看他时，他会害羞地回避。梵高的妹妹描述道：“他并不修长，偏横宽，因为生活中常常低着头，因此背微驼，棕红的头发剪得短短的，常常以草帽遮掩自己的脸。虽然他很年轻，但是他的脸上已经略现皱纹，他常常一个人沉思，深深的小眼睛似乎时蓝时绿。他的内心不容易被人认识，外表也不可爱，有几分像怪人。”

父母常常因为梵高的孤僻而担心，后来经过叔父介绍，梵高被安顿到巴黎画商古比在海牙开设的分店中。这里的商品为巴黎沙龙口味的油画以及一些石版画，他包装和拆开画和书，手脚很灵巧，在这里他工作了三年。后因工作出色，他被派到伦敦分店。

13岁的梵高 摄于1866年

18岁的梵高 摄于1871年

在伦敦，梵高对房东太太的女儿尤金妮亚一见钟情。梵高认为尤金妮亚是一位绝代佳人，为之神魂颠倒。

生性怪癖的梵高不懂人情世故，也不善于与人交往。而且他外表丑陋，走路时佝偻着背，就像一个小老头。但是在他认识尤金妮亚之后，他完全改变了自己以往的个性。他深深陷入了对尤金妮亚的爱恋，若是有一天他看到尤金妮亚对自己笑了，他一整天都会处于兴奋状态。后来梵高公开承认自己爱上了尤金妮亚，并且开始追求她。然而所有的努力并没有得到回报，尤金妮亚甚至开始讨厌他。在梵高向她求爱时，她坚决地拒绝了。

事实上，尤金妮亚从来没有对梵高有过好感，梵高只是一厢情愿。但是这并没有让梵高退缩，他认为只要自己坚持不懈地去爱尤金妮亚，她总有一天会感动，会爱上自己。于是，梵高经常去尤金妮亚的家里找她，并力图表达自己的真挚爱情，期待尤金妮亚能爱上他。

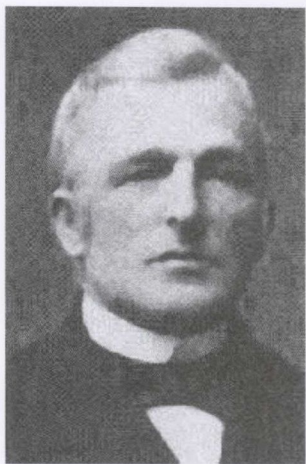
坐着的朱阿夫团的士兵

这样的举动惹来了尤金妮亚的厌恶，最终尤金妮亚告诉梵高，自己早在一年前就订婚了。梵高开始绝望了，但是，偶尔他认为自己还是有机会的，他认为自己爱尤金妮亚，爱具有魔力，可以改变一切。然而有一天梵高看到了尤金妮亚与一名瘦高的男人热烈接吻，他终于选择了彻底放弃。梵高的梦想幻灭了，他的心仿佛被人掏走了一样。这件事给原本就有些神经质的他巨大的打击，他开始无心工作，最终被辞退。

后经过朋友介绍，他在巴黎总店找到了一份工作。在工作期间，他批评主顾选画的眼光，主顾不接受这个荷兰乡巴佬的批评，并且投诉他，老板很是愤怒。这一切使梵高颇为疲倦，他对工作再也没有任何兴趣，他开始读《圣经》，这一年他 23 岁。

1876 年，梵高在英国拉姆斯盖特当法文教师，后又在艾尔沃思当助理牧师。这段时间，他在蒙斯一带的矿区工作，仿照最早的基督徒的生活，将自己所有的一切分给劳苦的人们，自己只穿一件旧军装外衣，衬衣是自己用包裹布做的，每天都光着脚。住处是个窝，直接睡在地上。他看护从矿里回来的工人，他们在地下劳动了 12 小时后精疲力竭，或带着爆炸的伤残。他参与斑疹伤寒传染病院的工作。他传教，但缺乏口才。渐渐地梵高瘦了，衰弱了，但他没有放弃。作为牧师的父亲对于梵高所做的一切非常不理解，赶来安慰他，安排他住到一家面包店里。教会认为梵高整日不修边幅，将其解聘。

这一段经历给梵高留下深刻的印记，他开始对宗教产生怀疑，于是他决定全身心投入艺术，希望通过艺术之美实现自我解脱。这一年他 27 岁，开始自己的流浪生活，在这期间他阅读了狄更斯、斯托、雨果、莎士比亚和米什莱的著作；推崇夏尔·德·格鲁、伦勃朗、吕斯代尔、巴比松画派和海牙画派的艺术。流浪生活的贫困使梵高对生活失去信心。1880 年梵高与自己的家庭日益疏远，

梵高的父亲

梵高的表姊凯

梵高的祖父

他开始四处漂泊，住在矿工家，并开始了创作道路。10月，梵高前往布鲁塞尔，学习透视学和解剖学。这一时期梵高的生活一直靠弟弟提奥的经济支持。

1881年，梵高回家探亲，看到了在自己家里做客的刚成为寡妇的凯表姐，凯表姐热情而大方，梵高很快被她的美丽所俘虏。凯是一名典型的荷兰女性，头发是深栗色的，蓝色的眼睛里闪烁着迷人的光彩，丰满的嘴唇像含苞待放的花儿一样微微启开。

凯与尤金妮亚相比，多了几分成熟之美，梵高忽然认为自己以前对爱的理解是那么肤浅，尤金妮亚只是一个无知的孩子。他开始认为与凯表姐在一起，一定比与尤金妮亚在一起有价值得多。19世纪的荷兰表亲结婚是一个严重的社会禁忌。但这并不能使梵高停止自己的热情，他义无反顾地爱上了凯表姐。日常生活中梵高发现凯表姐总是回避爱情和婚姻的话题，从来不给他任何表白的机会。在一天吃完午饭后，梵高与凯表姐在小溪旁乘凉，梵高再也忍不住自己沸腾的感情，他将自己对凯表姐的爱慕毫无保留地吐露出来，而凯对梵高没有任何兴趣，她气愤地走开了。

梵高又一次遭到无情的拒绝，他感觉自己的心在滴血，他无法忍受自己沸腾的感情遭到漠视。他疯狂地前往舅舅家敲门，舅舅见是梵高，根本不给他开门。舅舅反复告诉梵高凯不在家，而梵高根本听不进去，他拿出一盏煤油灯，将自己的手放在燃烧的火焰上，他告诉舅舅我的手能在火焰上放多久，你就让我见凯多久。舅舅见状连忙开门将灯吹灭，将梵高带到附近的一个酒吧，将他灌醉。醉酒后的梵高依然没有放弃见凯的目标，舅舅愤怒地告诉他：“你们永远不可能在一起！”

梵高被巨大的悲伤所笼罩，他一度在这段情感中绝望。同时这段感情也让梵高清醒地认识到现实，他不再对感情有任何奢望，只希望可以独立生活。梵高离家前往海牙跟随表姐夫安东·莫夫学素描。

梵高的祖母

有一次，梵高在画画时，认识了曾做过妓女的西恩。两个人经过多次来往后，感觉非常投机。西恩下班之后，会前往梵高居住的地方，给梵高当模特，有时还为他做菜、烧饭、洗衣服。这些举动让梵高体会到家的温暖，让他萌生了结婚的念头。

西恩在遇到梵高的时候是被人遗弃的孕妇，心情非常糟糕。因此没过多久，这两个最需要安慰的人住在了一起。对于梵高来说，西恩身上有着令人崇敬的品质，与西恩在一起使他很快乐。梵高不希望只是将西恩作为自己的情妇，他想同西恩结婚，组成一个幸福的家庭。于是梵高带着西恩回家了，在家人的反对中，在梵高超乎寻常的坚持中，他们没能结婚，但是依然相爱着，他们离开了梵高家，搬出去两个人住在一起。

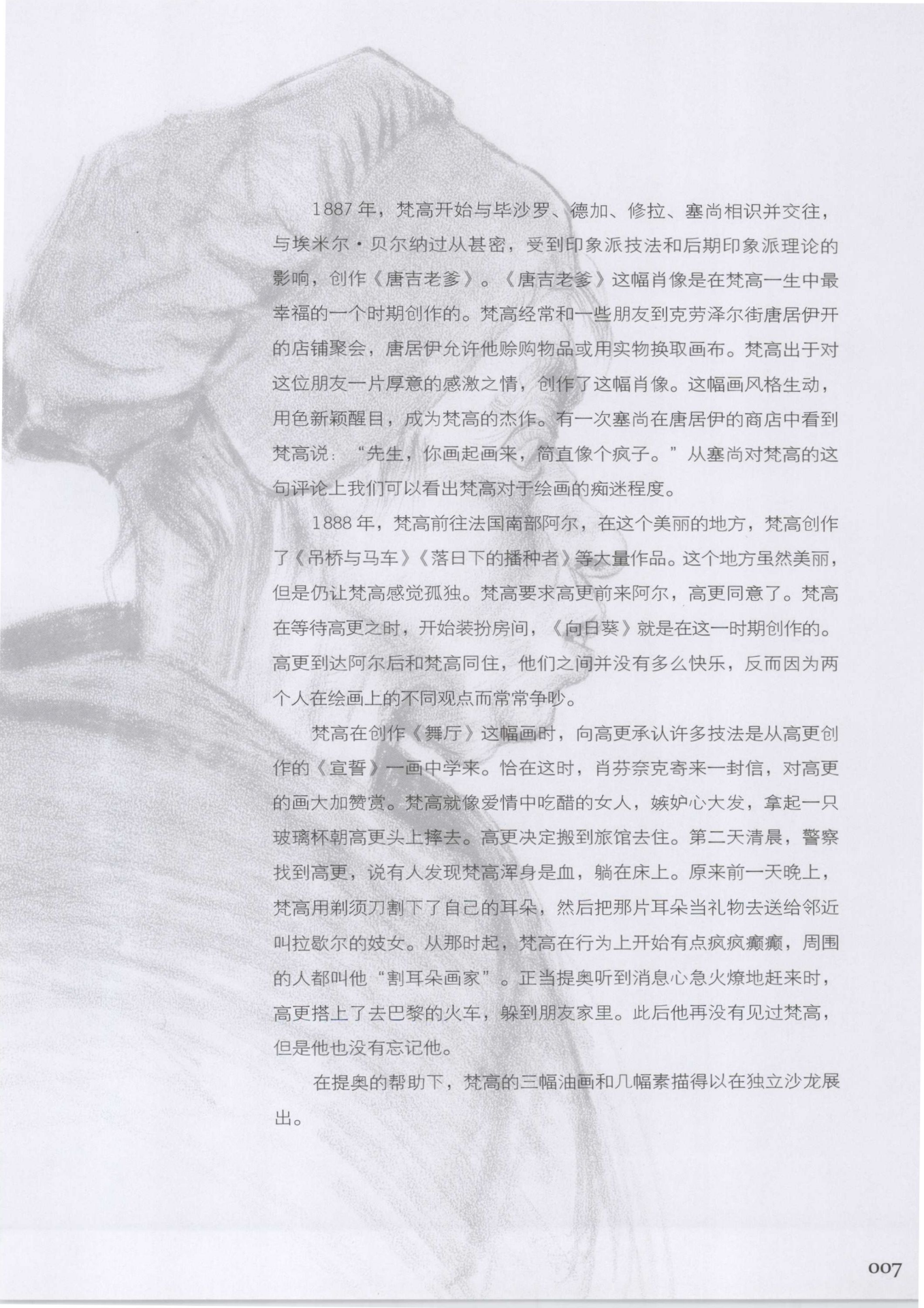
西恩决定等梵高每月能挣到 150 法郎的时候，无论家庭如何反对两个人也要结婚。然而梵高对于绘画的痴迷让人难以想象，他把每月挣的钱大部分花在购买颜料上，而且一直也没能挣到 150 法郎，西恩跟他争吵了几次后，渐渐感到绝望。在生活上两人尽管很节俭，但是依旧无法满足基本生活的需要，两人开始了争吵，在生活压力面前，他们选择了分道扬镳。

1885 年，梵高完成了他早期最重要的代表作《吃土豆的人》，对于这幅画梵高写道：“我想将这些在油灯下吃土豆的人完整地表现出来，他们那双以体力谋生的手诚实的手、伸进盘子中拿土豆吃。我只想将他们表现出来，至于别人是否欣赏或喜欢，我根本不在意。”正是这幅画确立了梵高日后在美术史上的大师地位。

梵高在父亲去世以后，打算前往巴黎寻找弟弟，经过安特卫普之时，他去参观博物馆，被鲁本斯的光与色彩，日本浮世绘的大胆构思深深打动。梵高决定留在安特卫普美术学院学习一个月再离开，然后前往巴黎寻找弟弟。在巴黎时期，梵高与提奥同住，他在乎尔芒工作室习画数月，受到德拉克洛瓦和蒙蒂塞利的影响，描绘花卉。

提奥的妻子

1887年，梵高开始与毕沙罗、德加、修拉、塞尚相识并交往，与埃米尔·贝尔纳过从甚密，受到印象派技法和后期印象派理论的影响，创作《唐吉老爹》。《唐吉老爹》这幅肖像是在梵高一生中最幸福的一个时期创作的。梵高经常和一些朋友到克劳泽尔街唐居伊开的店铺聚会，唐居伊允许他赊购物品或用实物换取画布。梵高出于对这位朋友一片厚意的感激之情，创作了这幅肖像。这幅画风格生动，用色新颖醒目，成为梵高的杰作。有一次塞尚在唐居伊的商店中看到梵高说：“先生，你画起画来，简直像个疯子。”从塞尚对梵高的这句评论上我们可以看出梵高对于绘画的痴迷程度。

1888年，梵高前往法国南部阿尔，在这个美丽的地方，梵高创作了《吊桥与马车》《落日下的播种者》等大量作品。这个地方虽然美丽，但是仍让梵高感觉孤独。梵高要求高更前来阿尔，高更同意了。梵高在等待高更之时，开始装扮房间，《向日葵》就是在这一时期创作的。高更到达阿尔后和梵高同住，他们之间并没有多么快乐，反而因为两个人在绘画上的不同观点而常常争吵。

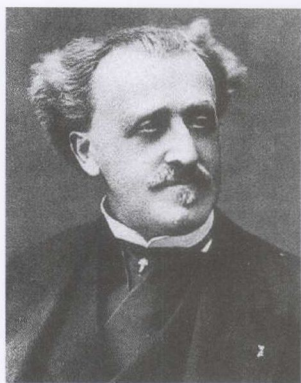
梵高在创作《舞厅》这幅画时，向高更承认许多技法是从高更创作的《宣誓》一画中学来。恰在这时，肖芬奈克寄来一封信，对高更的画大加赞赏。梵高就像爱情中吃醋的女人，嫉妒心大发，拿起一只玻璃杯朝高更头上摔去。高更决定搬到旅馆去住。第二天清晨，警察找到高更，说有人发现梵高浑身是血，躺在床上。原来前一天晚上，梵高用剃须刀割下了自己的耳朵，然后把那片耳朵当礼物去送给邻近叫拉歇尔的妓女。从那时起，梵高在行为上开始有点疯疯癫癫，周围的人都叫他“割耳朵画家”。正当提奥听到消息心急火燎地赶来时，高更搭上了去巴黎的火车，躲到朋友家里。此后他再没有见过梵高，但是他也没有忘记他。

在提奥的帮助下，梵高的三幅油画和几幅素描得以在独立沙龙展出。

1889年，梵高自愿进入精神病院。在精神病院，梵高创作了《星空》，这是他最著名的画作之一。

1890年，在布鲁塞尔的“二十人展览会”上，梵高的《红色的葡萄园》得以出售，这是他在世之时出售的唯一一幅作品。5月，梵高前往巴黎，被提奥安排在巴黎附近的奥弗，由保罗·加歇监护，这一时期他创作了《加歇医生像》。

梵高所创作的最后一幅油画为《群鸦飞过的麦田》。7月27日，梵高开枪自杀，29日清晨，在提奥和加歇医生的守护下停止呼吸。

加歇医生

艺术风格

梵高是一位满腹激情而神经质的艺术家，在他短暂的一生中留下大量震撼人心的杰作。他的艺术，是心灵的表现。他曾说：“作画我并不谋求准确，我要更有力地表现我自己。”梵高并不喜欢将实物原版再现在画布上，而是通过自己对这一事物的理解，将实物夸张，以此表现自己对事物的感受。亨利·福西隆在论述梵高时说道：“那个时代属于梵高，他是最热情和最抒情的画家……对于他来说，一切事物都具有表情、迫切性和吸引力。一切形式、一切面容都具有一种惊人的诗意。”“他感到大自然生命中具有一种神秘的升华，他希望将这一切捕捉。这一切对他意味着是一个充满狂热和甜蜜的谜，他希望自己的艺术能将一切热情传达给人类。”

为了可以更充分地表现自己内心的情感，梵高经过长时间的探

索，终于悟出一种所谓表现主义的绘画语言。他认为：“颜色不是要达到局部的真实，而是要启示某种激情。”在梵高的画中，我们经常可以看到浓重的色彩，这种响亮的色彩对比往往达到极限。正是梵高内心的激情赋予了他画作的色彩，这种色彩冲击着欣赏者的心灵。是梵高的激情点燃了欣赏者，在他的“麦田”“柏树”“星空”等画作中，那种色彩犹如火焰一般升腾着，给人一种心灵的震撼。

梵高早期作品受到印象主义和新印象画派的影响，代表作有《吃土豆的人》《塞纳河滨》等。梵高曾两次在咖啡馆和饭店向劳工阶层展示自己的作品。没多久梵高开始厌倦巴黎，他前往阿尔追求更有表现力的技巧。在这一时期，梵高受到革新文艺思潮的推动和日本绘画的启发，他开始凭借内心的感情自由抒发，以达到线和色彩的自身表现力和画面的装饰性、寓意性。

梵高的作品无法得到世人的认同，一直被埋没。直到19世纪末期，世界正进行一次全面的革新，人们的思想转变，接受新事物的能力大大提高，对于梵高的作品开始关注。梵高超前的思想，正适应了人们的审美需求，因此受到追捧。而这时，梵高已经去世了47年。

虽然梵高的画作最初让人很难接受，但对西方20世纪的绘画艺术影响深远。

法国的野兽主义、德国的表现主义以及抒情抽象主义等，都受到梵高艺术风格的影响。

梵高本人是一名狂放之人，他从不运用自己学习的绘画知识，而一直通过自我的感情去作画，每每绘画他甚至忘记了自己的理性。在梵高眼中，生机盎然的自然景观才是最美的。他认为天地万物是不可分割的整体，他用全部身心，拥抱一切。梵高作为一位极具个

性化的画家而崭露头角之时，距他去世时仅有八年。

印象主义

梵高在作画之时，着意表现的是个人对事物的感受，而不是他所看到的视觉形象。

梵高在巴黎结识印象主义画家后，他的调色板就变亮了。这时他才发现自己唯一深爱的东西是色彩，辉煌的、未经调和的色彩。他手中的色彩特征，与印象主义者们的色彩根本不同。就算他运用印象主义者的技法，但由于他对于人和自然特有的观察能力，因而得出的结论也具有非凡的个性。

梵高将自己的作品列为与一般印象主义画家的作品不同的另一类，他说：“为了更鲜明地表现自我，我会随心所欲地运用色彩。”其实，不仅是色彩，连透视、形体和比例也都变了形，他要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。而这一鲜明特征在后来成了印象派区别于其他画派而独立存在的根本。

表现主义

梵高这颗画界的星斗陨落几年后，一些画家就开始模仿他的画法，在作画之时只为表现自己强烈的感情，不对现实做如实的反映，这种创作态度被称之为表现主义，并且被证明是现代绘画中一种历久不衰的倾向。即为了主观意识而对物体进行再塑造。

虽然高更与梵高在表现主义中的成就最大，两人都成为了极端个性化的艺术家典型，但是他们的个人性格却大不相同。高更作画之时，仿佛是在雕琢一块美玉，非常细腻，而梵高只要拿起画笔，

保罗·高更

就开始了自己的癫狂之路，他再也不会控制自己的情绪，所有的感情仿佛开闸的湖水倾泻而下。

梵高是一位有着真正使命感的艺术家，他个人谈到创作时说：“为了绘画，我可以将自己的生命作为赌注去冒险，由于绘画，我的理智已经崩溃了一半，不过这一切都值得。”

梵高的信念仿如与他的肉体紧紧焊接在一起，信念指向哪儿，他的肉体就会随着前往，无论刀山还是火海。其坚定，可见一斑。

创作经历

早期创作

梵高早期所创作的油画分几个时期，其中有埃顿时期、海牙时期和德伦特时期。当时梵高的年龄已经接近 30 岁了。梵高早期的作品大约完成于 1881—1883 年间。在这之前，梵高在博里那日矿区遭受了巨大的打击，对贫苦的矿工他表现出极度的爱心，但是却因为自己的不修边幅，受到了教会的否定，他开始怀疑上帝，对上帝也产生了绝望，于是他找到了另一种信仰——绘画。最初他临摹大量名画，并画了大量素描习作。梵高在绘画方面没有接受太多专业学习，他一直是依靠个人的情感去表现美。梵高从小就受到艺术熏陶，有很高的文学素养，在艺术鉴赏方面能力非凡。梵高以自己的画笔描绘农民、工人与社会底层人的生活，展现爱和本质。这种深沉厚实的风格虽与他以后的画风不同，但画中所表现出的气质与精神却是永恒不变的。

梵高的妹妹安娜