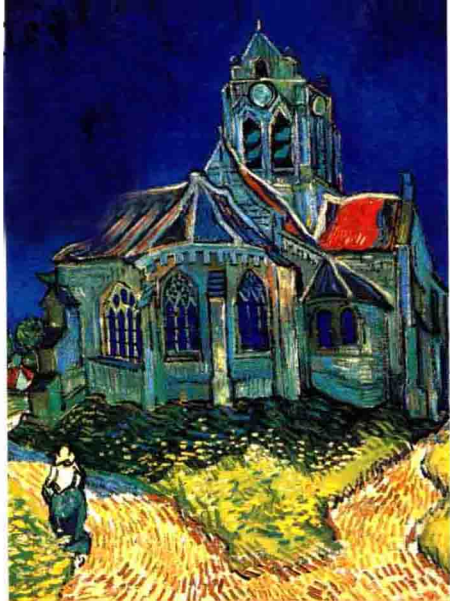

西洋繪畫導覽

梵谷噢！梵谷

何恭上主編 藝術圖書公司印行

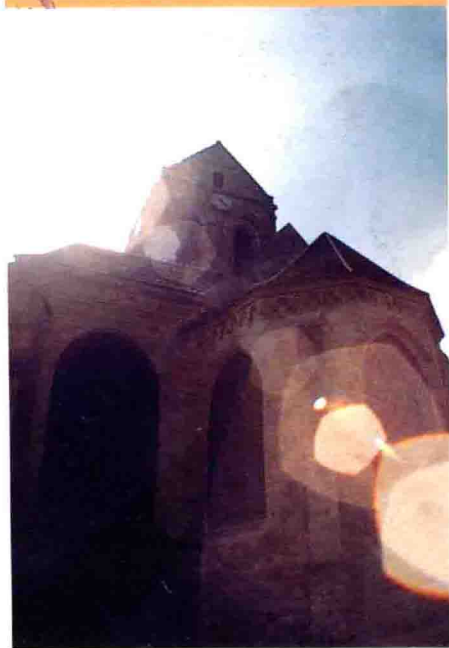

西洋繪畫導覽

梵谷嘅! 梵谷

何恭上編 藝術圖書公司印行

西洋繪畫導覽 20

梵谷噢！梵谷

主 編配圖 何恭上
主文圖說撰文 衣若芬
追尋梵谷撰文 何恭上
執行編輯校對 龐靜平
採訪圖片攝影 何恭上 何冠廷

法律顧問● 北辰著作權事務所

● 蕭雄淋律師

發行人● 何恭上

發行所● 藝術圖書公司

地 址● 台北市羅斯福路3段283巷18號

電 話● (02)2362-0578 • (02) 2362-9769

傳 真● (02)2362-3594

郵 撥● 郵政劃撥 0017620-0 號帳戶

E-mail ● artbook@ms43.hinet.net

南部分社● 台南市西門路1段223巷10弄26號

電 話● (06)261-7268

傳 真● (06)263-7698

中部分社● 台中縣潭子鄉大豐路3段186巷6弄35號

電 話● (04)2534-0234

傳 真● (04)2533-1186

登 記 證● 行政院新聞局台業字第 1035 號

定 價● 450 元

初 版● 1988年 1 月30日

修訂二版● 2000年 11 月30日

ISBN 957-672-290-X

梵谷噢！梵谷／衣若芬，何恭上撰文；何恭上，
何冠廷攝影．--修訂版．--臺北市：藝術
圖書，1998 [民87]

面： 公分．--(西洋繪畫導覽；20)

ISBN 957-672-290-X (平裝)

1. 梵谷(Van Gogh, Vincent, 1853-1890)-
作品集-評論
2. 梵谷(Van Gogh, Vincent, 1853-1890)-傳記

940.99472

87007562

梵谷噢！梵谷

目錄

- 10 ● 渺茫的孤絕感——代序
- 12 ● 平靜眼光看世態——荷蘭畫家傳統
- 14 ● 苦澀的初戀——青春熱情艾修拉
- 16 ● 一心獻身神職——對悲慘事物的敏感

18 ● 艾田時期

Etten (1881年4月～12月)

22 ● 海牙時期

Hague (1881年12月～83年8月)

28 ● 德倫杜時期

Drenthe (1883年9月～11月下旬)

30 ● 努能時期

Nuenen (1883年12月～85年11月)

40 ● 沉痛的綻放——「吃馬鈴薯的人」

44 ● 安特衛普時期

Antwerp (1885年11月～86年1月)

48 ● 巴黎時期

Paris (1886年2月～88年2月)

56 ● 巴黎畫的靜物——捨晦暗到燦亮

64 ● 梵谷點描畫——畫面開始亮麗起來

74 ● 梵谷自畫像——不安而銳利眼神

80 ● 梵谷與浮世繪——悠遊久遠東方夢

88 阿爾時期

Arles (1888年2月~89年5月)

- 94 春天花開了——夢裡的扶桑景致
- 100 黃色小屋——黃色旋律起點
- 102 梵谷臥室——「如畫景色」室內畫
- 104 今天梵谷旅店——重建後黃色小屋
- 106 安格羅瓦橋——日本之情重現
- 110 聖瑪利所見——壯觀有氣度景致
- 114 向日葵——南方的太陽
- 116 太陽花——象徵愛情的熱力
- 120 向日葵有假畫嗎？——安田的煩惱
- 122 普羅旺斯的六月——像黃金倒落大地
- 128 「播種者」——向勤奮耕耘米勒致敬
- 132 隆河星夜——藍、黃、白交織之夢
- 136 內外夜間咖啡館——黃色神祕與氣氛
- 140 阿爾詩人公園——紀念詩人帕特拉奇
- 144 阿爾畫人物——探討靈魂深處世界
- 152 孤獨寂寞椅子——共榮共存寄望
- 154 梵谷與那比派——為那比派迷失自己
- 160 梵谷畫向日葵——高更畫梵谷或自己
- 162 石屋——石屋就是老磨坊
- 164 阿爾看梵谷——庭院依舊訪客不斷
- 174 梵谷畫點之遊——在阿爾到處是梵谷

176 ● 聖瑞米時期

Saint-Rémy (1889年5月～90年5月)

- 180 ● 聖瑞米療養院——藉助花草訴衷情
- 188 ● 春末到深秋——鐵欄外的麥田
- 196 ● 聖瑞米風景——對大地咆哮呼救
- 206 ● 橄欖樹園——像火災燃燒線條
- 212 ● 絲柏的呼喊——伸向天空的援手
- 222 ● 梵谷與米勒——臨摹溫馨人間情
- 226 ● 一天當中四小時——米勒版的油畫
- 228 ● 德拉克窪復活——定位自己畫風
- 232 ● 割耳後自畫像——心中的那把火
- 236 ● 開花的白巴旦杏花——送姪子的畫

238 奧維時期

Auvers-sur-Oise (1890年5月~7月)

242 奧維景致——印象派畫家垂愛地方

254 嘉舍醫生——懂畫醫生、醫生好友

260 梵谷之家——生命成灰但還點亮

264 麥田無垠——結束生命臥倒麥穗旁

272 最後終寢——祝禱安靜在星月夜夢鄉

274 附錄

274 梵谷畫價幾何——世上最貴的畫

276 梵谷美術館——荷蘭最驕傲的國寶

278 庫拉穆勒館藏——另個梵谷收藏館

280 出版者的話

真情梵谷·狂愛一生

渺茫的孤絕感——代序

藝術家一生中的境遇各人不同，彷彿是上天早已註定了一般。尤其是優秀的藝術家，往往不屈於多舛的命運，讓現實的殘酷和坎坷成為深刻的歷練，激發他們熱衷藝術的堅強意志。

心路歷程

當高更 (Paul Gauguin 1848~1903) 脫離了文明的桎梏，奔向南太平洋的大溪地；當梵谷 (Vincent Van Gogh 1853~90) 最後在奧維舉槍自殺，我們難以想像若沒有如此劇烈心靈掙扎，對他們的作品會產生什麼影響？

然而我們並不是要特別強調藝術家悲劇生涯的必要性，因為不止限於梵谷和高更，對於憂鬱的莫迪里安尼 (Amedeo Modigliani 1884~1920) 或是羅特列克 (Henri de Toulouse-Lautrec 1864~1901) 等傳奇性藝術家，我們都不該被傳說的神奇所迷惑，而忽略了實際能代表他們真正精神的作品；也不能單就他們一生中的窮困潦倒來判斷他們的作品。

告白式的書信傾訴一生

作者與作品是從某一個原點出發，

最後歸結於另一個點，像印象派馬奈 (Edouard Manet 1832~83) 或塞尚 (Paul Cézanne 1839-1906)，作品的自律性極強，而梵谷更以「告白式」的書信和繪畫傾訴他的一生。他的每一筆觸和色彩，都是精神狀態和生命的表現，我們可以從他的一生遭遇來觀賞他的作品，也能自作品來了解他的心理，二者關係密不可分。

狂熱燃燒的生命

* 梵谷做為一個畫家的經歷很短，不過是二十七歲至三十七歲之間僅僅十年。而且這十年期間，他真正有所發揮的只是在南法的阿爾、聖瑞米、巴黎近郊奧維的三年。

這三年期間，他熾熱地燃燒著自己的生命，在繪畫上展現耀眼的光芒，以巨匠的風範，盡情揮灑著生命中的血淚。

由他遺留下來的作品、信件，可得知他行動的軌跡，一切都證明了這種狂熱的激烈。

雖然梵谷受到弟弟西奧和好友嘉舍醫師的深愛和照顧，但是一直到1905年的展覽會或1914年時，世人才開始發覺他投注生命在繪畫上燃燒的偉大

與美好。

他突破了幻覺的框框，而將內心世界透過畫筆發展到極致，這是到後期野獸派和表現派時代才能了解的，梵谷表現的主題對現代繪畫造成了巨大的影響，同時他也是激發二十世紀新繪畫觀的原動力之一。

欲望不能滿足的行動派

梵谷經常在追求某種事物，同時經常無法獲得滿足。他曾做過畫商的店員、傳教士，不斷地變換工作，是屬於欲望不能滿足的行動派。

縱使他最後以畫家為天職，可是他是否真正得到了滿足呢？他往往鬧窮或缺乏畫材、缺乏愛，夢想著有「藝術家的樂園」，希望有個「共同的畫室」（南方畫坊），一直期待自己的畫作能夠變成金錢的日子來臨。

梵谷很想把繪畫當成一生的職業，但他的種種欲望不能滿足卻無法使他如願以償。他埋首於繪畫，急切地想表現自我的情形，並且像他寫給弟弟西奧的信中所描述的一般——「沒有明顯而渴望地表現在畫面上」。

透過繪畫的技巧和色彩，他的傾訴被淨化，提升為不同於普通欲求的表

現，而達到人類普遍的心情流露。不僅是缺乏愛的孤獨感，也是宇宙中渺茫的孤絕感；不僅是喜愛高興，且是與自然合一的生命高昂；不僅是內心的感動，且是潛藏的神秘，達到時空的永恆性。

願做巨人普羅米修斯

梵谷曾說：「與其當一位勝利者，不如當一位失敗者；與其當宙斯神，不如當巨人普羅米修斯，比較容易有適當的環境。」

這顯示當時他的環境並不適於富有預言性的偉大勝利者。在十九世紀末期，正是藝術家們逐漸從市民社會被忽略的慘淡時期，他們在經濟上、道德上受到市民社會的排斥，而不得不朝著新的冒險之途前進。從印象派開始，在高更、梵谷時到達巔峰。

然而當時的藝術家們並沒有反映過悲慘的狀況，反而麻木不仁似的充滿著安定和快樂，真是令人驚訝不已。

梵谷的作品也不例外，大部分的人由於受了他的傳記先入為主的觀念，因而誤認為他的作品充滿了強烈的悲劇性。事實上，梵谷的作品大部分依然處於安定寂靜的世界裏。

平靜眼光看世態 ——荷蘭畫家傳統

梵谷的全名是文生·梵谷 (Vincent Van Gogh)，1853年3月30日生於荷蘭南部的布拉班特州，一個小村莊——弗洛特·尊德特。

梵谷的父親西奧多勒斯是村裏的牧師，為人忠厚篤實。母親安娜·柯妮麗亞是宮廷裝幀師的女兒，性情比她丈夫活潑。

愛夢想的紅髮少年

這種牧師和裝幀師的血統不只是來自父母，且是源於久遠的家系。梵谷的家族世居布拉班特州，從十七世紀以來就以擔任聖職和藝術家而聞名。因此，梵谷的人生之路彷彿是早就注定了。

梵谷本來有一個長他一歲的哥哥，但是出生不到幾個星期便夭折了，此外，他還有兩個弟弟和三個妹妹。在他一生中，最了解他、贊助他，並在他過世後致力於讓社會承認他的真正價值的人，就是比他年幼四歲的弟弟西奧。

少年時代，梵谷幾乎是在父親一個人的教育下成長的。和尼采、奇爾科加德一樣，無論父親的教育方式好與壞，都對他的性格形成有所影響。同

時，梵谷所具有的荷蘭特質也在他的繪畫上呈現。

天空低垂的單純水平線

在布拉班特的附近，位於比利時國境的弗洛特·尊德特，由於土地平坦，天空低垂，所以視線被單純的水平線和垂直線所限制。單調筆直的樹木，平緩連天的遠方，沒有什麼戲劇性的波動，對荷蘭畫家而言，真是天然的框欄。

* 霍貝瑪 (Meindert Hobbema 1638~1709) 把這種單純的直線，巧妙地整理成一幅意象風景；而貝伊亞連等人則重視室內靜物的秩序；至於林布蘭特 (Van Rijn Rembrandt 1606~69) 等人則以平靜的眼光去關注人們的精神面。後來蘊孕梵谷的繪畫觀點的，大概就是這種荷蘭傳統吧！

梵谷出生地

生於荷蘭南部布拉班特州的弗洛特·尊德特村。

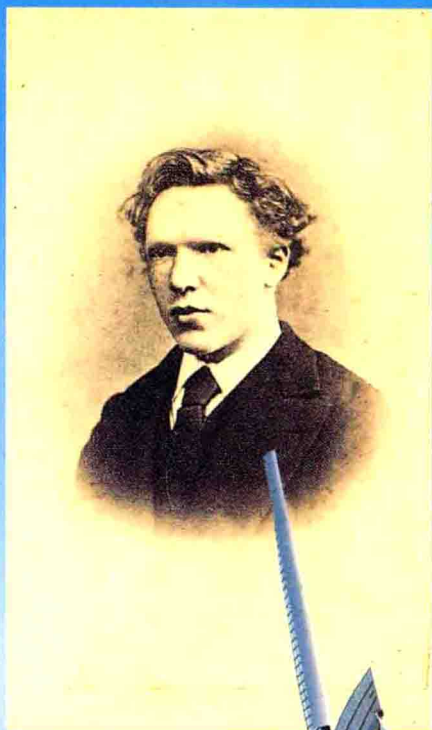
父親・西奧多勒斯

故鄉弗洛特・尊德特村牧師。

18歲時的梵谷

1870年代住在海牙接受嚴格傳統教育

母親・安娜・柯妮麗亞

宮廷裝幀師的女兒，性情比她丈夫活潑。

苦澀的初戀 —— 青春熱情艾修拉

這個頑固的少年，十二歲就離開父母的身邊，到寄宿學校去就學，到十七歲為止。據他的妹妹描述：「梵谷由於經常低著頭，姿勢不良，所以有些駝背，短短的頭髮露出到與眾不同的麥根帽外面。」

除了西奧之外，他很少和家族的親友及學校的同學們接觸。他在寄宿學校時代的情形幾乎沒有人知道，他似乎在這時候成長為一個只有在讀書休假時候，才能和大自然親近的特殊的少年。

家人們為了讓這個少年及早適應社會的生活，而將他送入實際的社會中去學習。1869年7月，梵谷進入海牙的古伯畫廊當店員。這家畫廊原本是梵谷伯父所經營，後來讓給了古伯公司。不久之後，西奧也進入古伯公司分店任職，從1872年開始，兄弟兩人就開始通信，直到梵谷去世為止。

開始傾心米勒的田園風

二十歲時，梵谷轉到古伯的倫敦分店工作。在海牙時他便養成了空閒時讀書和遊覽美術館的習慣，到了倫敦之後，更加熱愛美術，特別傾心米勒（Jean Francois Millet 1814~75）的作品

。他平常喜歡閱讀盧南、狄更斯、米修雷的著作，有時沿著泰晤士河散步，過著安詳平靜的生活。

但是他沉寂的心湖卻因為愛情的投影而泛起波濤，那使他奔放青春熱情的姑娘，是房東的女兒艾修拉。梵谷瘋狂地愛著艾修拉，他以為艾修拉也同時墜入情網，當他鼓起勇氣向艾修拉求婚時，竟遭到冷酷的拒絕，原來她已名花有主了。

失戀改變環境到巴黎

失戀的挫折對梵谷的打擊非常大，他的父母和伯父為了改變環境以調整他的情緒，便決定讓他去巴黎度假，在1875年把他轉任到古伯公司的巴黎分店。

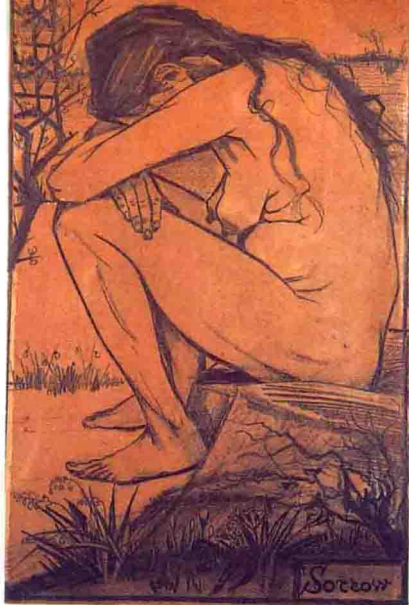
不知是因為失戀的低潮，還是梵谷天生的叛逆心理，他逐漸對工作失去了興趣，經常提不起精神上班，不然就是和顧客發生爭執，他甚至認為：「做生意簡直是組織化的竊盜。」

癡戀凱伊表姊被拒於門外

抽雪茄的婦人 海牙

1882年4月 鉛筆・白粉・畫紙 45.5×56cm
荷蘭・奧杜羅・庫拉穆勒美術館藏

悲哀 海牙

1882年4月 鉛筆・黑炭筆・畫紙 44.5×27cm
英國・瓦索耳美術館藏

一心獻身神職——對悲慘事物的敏感

由於無心工作，梵谷被古伯公司解僱，回到荷蘭。不久又因思念艾修拉而重返英倫，在距離倫敦有四小時半火車行程的海港，謀得一席教職。那是一所英國國教派的學校，梵谷擔任語文教師。

爲了向學生收取學費，梵谷徒步到倫敦東區的貧民窟，當他看到饑餓和疾病在陋巷中滋生，興起了他生性對悲慘事物的敏感，以及人道主義式的同情，開拓了他走向傳教士之路。

他在寫給西奧的信中說：「我覺得我似乎被宗教所深深吸引著，很想安慰那些貧苦的人。……父親職業是最神聖的，我很想和他一樣。」因此，他爲了進入阿姆斯特丹的神學院而開始用功。

宗教和神學有條鴻溝

隨著宗教熱情的增高，梵谷一心想要當牧師。可是當時要當牧師必須先進入大學的神學院苦讀七年，除了學會拉丁文、希伯來文、希臘文等古典語文之外，還要通過其他很多學科。

梵谷自修了一年之後，不得不放棄進入神學院的心願，並非由於學習困難，而是他心中對真正的宗教和神學

存有一道鴻溝，他急於獻身神職，認爲只要有一本聖經就夠了。

後來他採取較快速的途徑，進入布魯塞爾的牧師養成所。還沒有得到傳教士的任命書，他就離開，前往波瑞納治的礦區去傳教，慰問病人，並且移居破爛的小屋，和礦工們生活在一起。傳教委員會只好給予他六個月的臨時傳教許可。

神道無法解決實際問題

1878年的冬天，礦工們遭受到惡劣的命運打擊，傷寒流行、工資降低和礦坑爆炸等不幸的事件，接二連三發生。梵谷講的神道無法實際地解決礦工們生活上的痛苦，於是他不惜把自己的金錢、衣物通通施給他們，並且到礦區最危險的地方，親身感受他們的生活；和他們一同向有關當局抗議種種不合理的待遇。

在火中榮耀耶和華

傳教委員會認爲梵谷這種慈善行爲有些過火，已經超過傳教士的本分，因此取消了他臨時的任命，再也不准他傳教。

梵谷一無所有，他盡力想幫助礦工