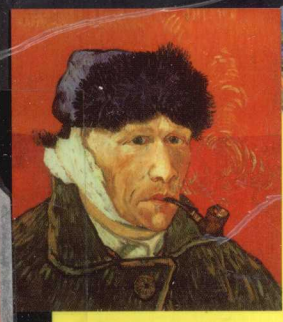
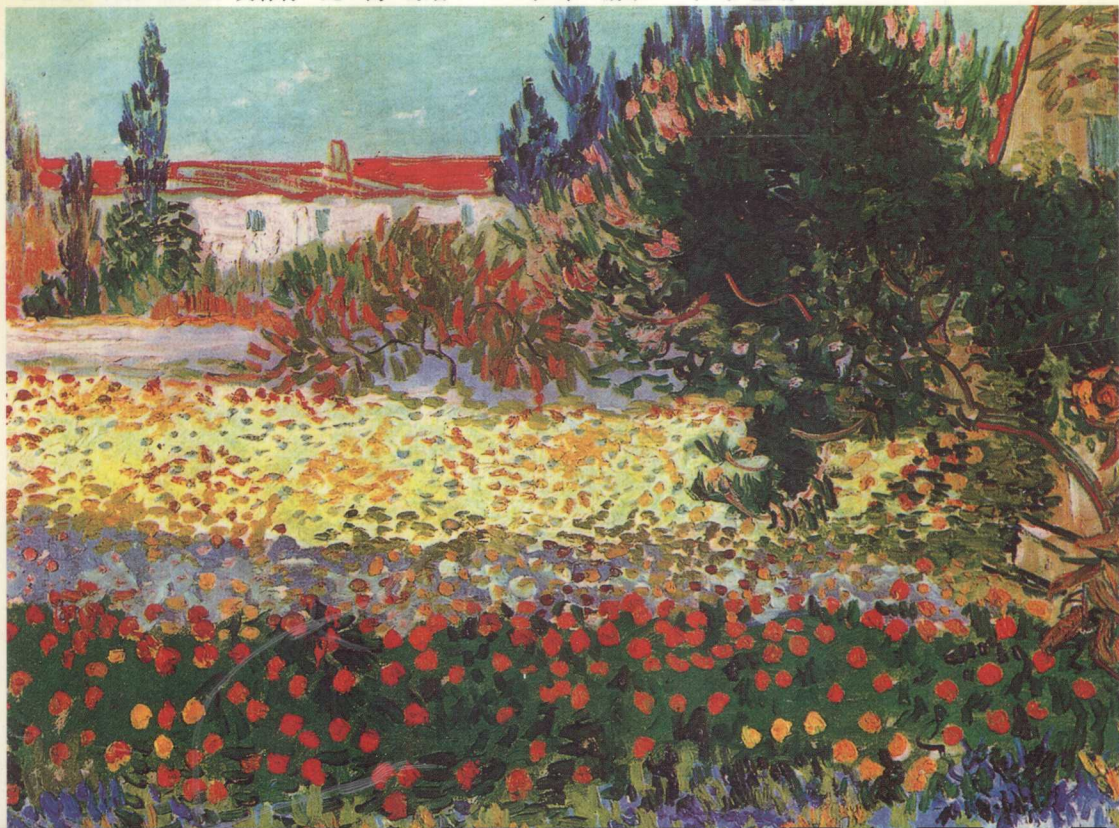

VINCET VAN GOGH 文森特·凡·高 原著

李 华 编译

李 奈 主编

VAN GOGH

凡·高论艺术

四川美术出版社

FANGGAO LUN YISHU

VINCET VAN GOGH 文森特·凡·高 原著
李华 编译 李柰 主编

凡·高论艺术

四川美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

凡·高论艺术/李柰主编.—成都:四川美术出版社,
2003.10

ISBN 7-5410-2311-6

I.凡… II.李… III.凡·高, IV. (1853~1890)
—艺术理论 V. J0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第095063号

凡·高论艺术

原著 文森特·凡·高 主编 李柰 编译 李华

特约编辑:刘莉萍

责任编辑:任思淑

封面设计:周明

技术设计:稻草人

责任校对:杜娟等

出版:四川美术出版社 (成都盐道街3号)

邮政编码:610012

发行:四川新华发行集团

印刷:深圳新时光印刷包装有限公司

开本:640mm×960mm 1/16

印张:14

图片:290幅

字数:180千

版次:2003年12月第1版

印次:2003年12月第1次印刷

书号:ISBN 7-5410-2311-6/J·1750

定价:45.00元

■ 著作权所有·违者必究 举报电话: (028) 86636481

VANGOGH

《鸢尾花》1889 年

封面图：《花园》1888 年 《自画像》1889 年

《盛开的栗花》1890年

VANGOGH

总发行人：王 庆

总策划人：陈大利

总监制人：文 龙

四川新华出版公司策划制作

封面设计：周 明

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

听凡·高说话

一百五十年前的一八五三年三月三十日，文森特·凡·高出生在荷兰北部布拉邦特省的津德尔特村庄。从此，这个世界上最倒霉的人开始了他痛苦而历经折磨的生活。他在痛苦中死在弟弟提奥的怀中，那时他只有三十七岁。

今年，他的家乡荷兰为他诞辰 150 周年举行了盛大而隆重的庆典，把他生前没有得到的东西都给了他，把这个曾经孤独无助的苦命人视为他们的骄傲。于是，这个世界再次将凡·高当成话题，大家都在说他的作品，说他的艺术，说他那短暂而苦难的生活。

关于凡·高，人们已经说得太多，你说说，对凡·高你还有什么不知道。

他的画是世上最贵的，他的生活是我们时代励志的范本。

说实在的，现在该是我们听凡·高本人说话的时候了。

听他说他对艺术的理解和追求，听他说他对生活的认知和渴望。

他生前十分地孤独，内心的话只有说给弟弟提奥听，当时的人们无法理解他的思维和行为，不会去听他说什么。在人们的心中，他是一个疯子。

现在世人都认识到了凡·高的价值，知道了他对我们这个世界的重要。我想人们会静心地去听他说了。

《凡·高论艺术》、《凡·高论生活》是在他给提奥的书信中整理出来的，真实地坦露了凡·高的内心世界。通过它，对我们理解艺术，理解凡·高，理解生活都有意义。

编者

2003 年岁末

凡·高以他 37 岁的生命创造了一系列神话：

他在哪儿出现，哪儿就财源滚滚；
他的画展创造了参观人数最多的记录；
他的画是世界上最昂贵的画；
没有任何一位画家的作品像他的作品这样如此多地
被盗窃、被复制和被造假……

——德国《明星》画刊

凡·高语录

人跟自然的格斗不是简单的事情。我虽然无法知道自
己未来的成败，但惟一确定的就是有人成功，也有人失败。
你也许想说我不会成功，我不在乎，不管成功或者失败，
一个人总是在感情和行为之中生活着，无法脱离……我们
相信将来的新艺术以及新艺术家的出现，大概不致于使我
们失望吧。

Van Gogh

目录

第一章 001

给艺术一个坚实的支点

第二章 033

永恒的印象派和画家的灵性

第三章 079

色彩与绘画工具的定义

第四章 097

模特、临摹与亲近大自然

第五章 111

自画像·日本画·乡村画·肖像画·风景画

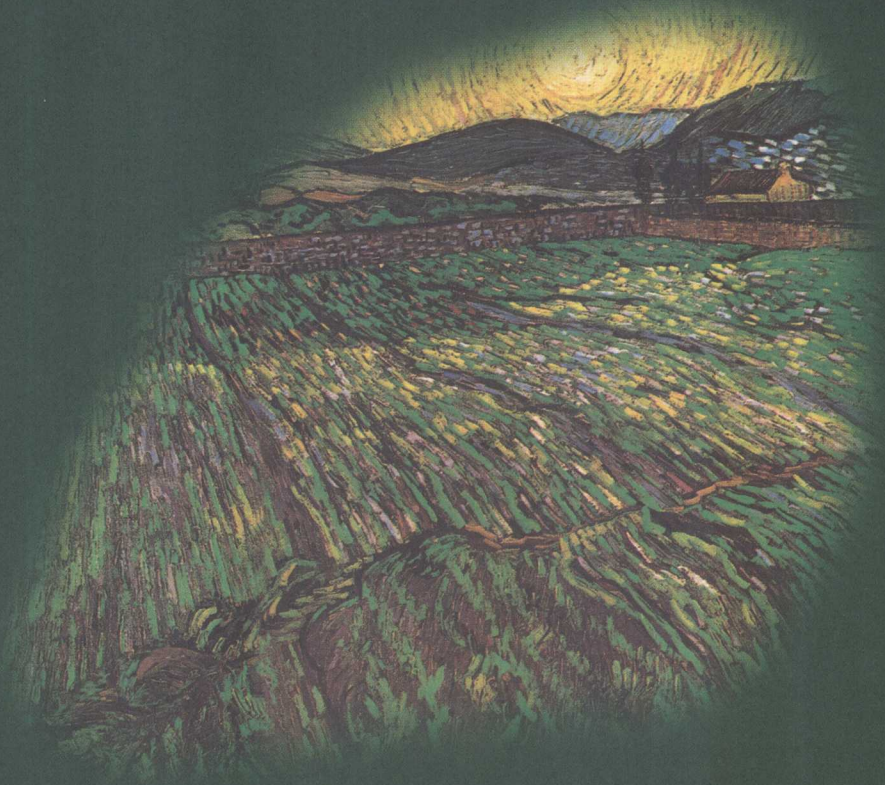
第六章 153

联系艺术世界的纽带——木刻和石版画

第七章 161

给思想披上美丽的外衣——素描、油画、水粉画

第一章

给艺术一个坚实的支点

在我眼中，一块已经有内容的画布，比一块空白的画布更有价值。我的要求并不高，只希望能在画布上留下一些东西，有作画的权利，并找到一个作画的理由。

艺 术是艺术家对客观事物所作的注解 >>>

作为一个画家，起码应该懂得比例、明暗，以及透视规律，而一个优秀的画家则须精通绘画的比例，以使完成优秀的作品成为可能。

精通绘画比例似乎还不够，还应该有其他一些东西，诸如美丽的线条、独特的构图，或者是思想和诗意，如果给它们一个更为准确和高雅的概括，那就是灵魂。我是十分了解伦勃朗、米勒、德拉克洛瓦和马里斯的，这种被艺术家们孜孜不倦地追求与探索的绘画的灵魂，在他们眼中是永生不灭的。

出外工作的人们
米勒 1850~1851年
55.5cm×46cm

我也常对自己说，艺术不朽，绘画之邦到处存在。我宁愿有希望有追求地忧郁地活着，也不要逆境与灾难中悲观失望。

画画让我克服了相思之苦，让我忘却了生活之艰，我像热衷于打猎一样热衷于绘画，因为它让我感到无比兴奋。事实上，我认为画画就是一种对模特和美的狩猎。

美是来自于现实的，处处追求美的艺术也来自于现实。谁如果曾经真正地努力而虔诚地追通过伟大的艺术家，那么他一定可以发现，大师们的创作无一例外地深深植根于现实。我相信，只要你具备了与大师们同样的眼光与情怀，你便会在现实中感受到这种创作。

在闺房中的阿尔及尔妇女
德拉克洛瓦 1834 年
180cm×229cm

与此同时，艺术是艺术家对客观事物所作的注解。毛威、马里斯以及伊兹拉亚斯的绘画很好地证明了这一点，他们在绘画作品中所表达的，甚至要比实际事物本身更加丰富，更加清楚。艺术家们正是通过自己的眼睛，通过自己的手，将事物加以分析澄清，并将之真实而准确地表现于笔端，使艺术具有意义、概念和个性，也使事物变得通俗易懂。

是的，真实、准确，再没有什么比这能更好地定义艺术这个词了。如果艺术评论家与鉴赏家也能够更好地熟悉画家们描绘的事物，我想他们一定不会流入“以画论画”的流弊，他们的判断也将比现在更加让人心悦诚服。我以为，今天我们对艺术的鉴赏已不同于以

淋浴的苏珊娜
伦勃朗 1647 年
76.6cm×92.7cm

前对艺术的鉴赏，以前那种在艺术作品的创作和鉴赏过程中的热情，在今天已经削减得差不多了，人们已失去了对作品选择的耐心与细心，人们缺少耐心这种优秀的品德，缺少创造力，却并不缺少对事物的马虎，这是一种没有一定见解和满足于一切的不好的风气。艺术从米勒之后便趋向于惊人的衰落，想想这个也就不足为奇。

在我平凡的生活与绘画中，有没有上帝对我来说并不重要，但却不能缺少创造

力这一伟大的东西。创造力是我的生命。理解了这一点，对于不在肉体上制造新的生命，却致力于精神产品的创造，你便没有必要大惊小怪。

现在，我惟一要做的事情就是大胆地走自己的路，尽量把事物描绘得栩栩如生。“前怕狼，后怕虎”是那些急于掌握正确色彩和调子的人的通病，急于求成的他们却往往将自己变成一盆不冷不热的水。“把颜料泼上去吧”，这是真正的艺术家们常挂在嘴边的话。大胆地从容地让热情继续存在吧，不然，在我们到达智慧顶峰时，谁还能留下勇敢的精神呢？

当我静下心来细致地观察生活本身的时候，我越来越深刻地意识到，人民才是一切事物的根。我想表达的意思是，真实生活本身，要比画画和做雕塑更加有价值。在街上，一些普普通通的人常与我擦肩而过，对于我来说，他们比那些彬彬有礼的绅士更有意思，他们身上所散发出来的那种勃勃生机，时常不经心地打动着。我想，我一定要画一幅画，在这幅画中，我要表现出他们与众不同的性格，

用一种纯朴的、坚定的、大胆的笔触！

艺术没有捷径可寻 >>>

谁都知道，把画画好并不是一件容易的事情，而是一场旷日持久和艰苦卓绝的斗争，如果不努力奋斗、不辛勤劳动算什么真正的艺术家呢？要想在画坛有一个立足之地，要想成为一个有作为的艺术家，除了努力与勤劳外没有捷径可寻。

当然，也许有人会说，在某种情况下，没有艺术和艺术家并构不成一件坏事，甚至可能是一件好事。乍听此话似乎有一定道理，但另一方面，我们却看到希腊人、法国人，以及古代荷兰人却已经认识了艺术并心甘情愿地接受了它。尽管艺术在米勒的手上达到顶峰并从此走向衰颓，但我们欣喜地看到，在经历了不可避免的低谷期之后，如同一个人返老还童一样，艺术开始焕发出了新的青春与

罗纳河之夜
凡·高 1888年
72.5cm×92cm

在小屋前挖土的农妇
凡·高 1883~1885 年
31.3cm×42cm

活力。

可以这么说，我们生活的时代有幸成为了这样一个伟大的复兴时代，虽然官方落后的传统还在作垂死的挣扎并在生活中苟延残喘，但他们的风光时代已经在他们的力不从心中成为了过去；尽管新的画家依然孤独而贫穷，甚至被人视为疯子，并不幸地弄假成真，但令人欣慰的是，就他们所生活的社会环境而言，是真实而有利的。

画商和画家完全不是一回事，对于一个人来说，如果他成为画商的机会越小，那么，他成为艺术家的机会反而越大。这个道理在我身上可以找到惊人的契合点，我越是生病、精疲力竭或者变成一个古怪的人，我就越是一个艺术家，一个真正的、富有创造力的艺术家。

但是，文艺复兴作为从古老的树根上生长出的绿枝，却难免抽象。如前面所说，把画画好并非易事，艺术是辛勤付出的结果。一个人在创造艺术时所花费的精力竟然比创造生活所付出的精力大得多，每当我想到这一点时，心中不免十分忧伤。

尽管我还年轻，但我却悲伤地感到自己在渐渐变老。但我相信艺术是不会老的，视艺术为老废物，是一种不正确的思想；让我远离这种杂念恢复自信的惟一方式就是好好地画下去，哪怕我真的越来越老，哪怕我身体垮得一塌糊涂。

我没有放弃过努力，我始终期望在色彩方面有所突破，色彩是一种神秘的语言，我常常用两种补色的渗透结合以及类似色调的神秘颤动，表现人与人之间的爱意；利用浅色调的光亮衬托下的深沉背景，表现一种思想；或者，利用一颗星星表现希望，利用落日的余晖表现热情。

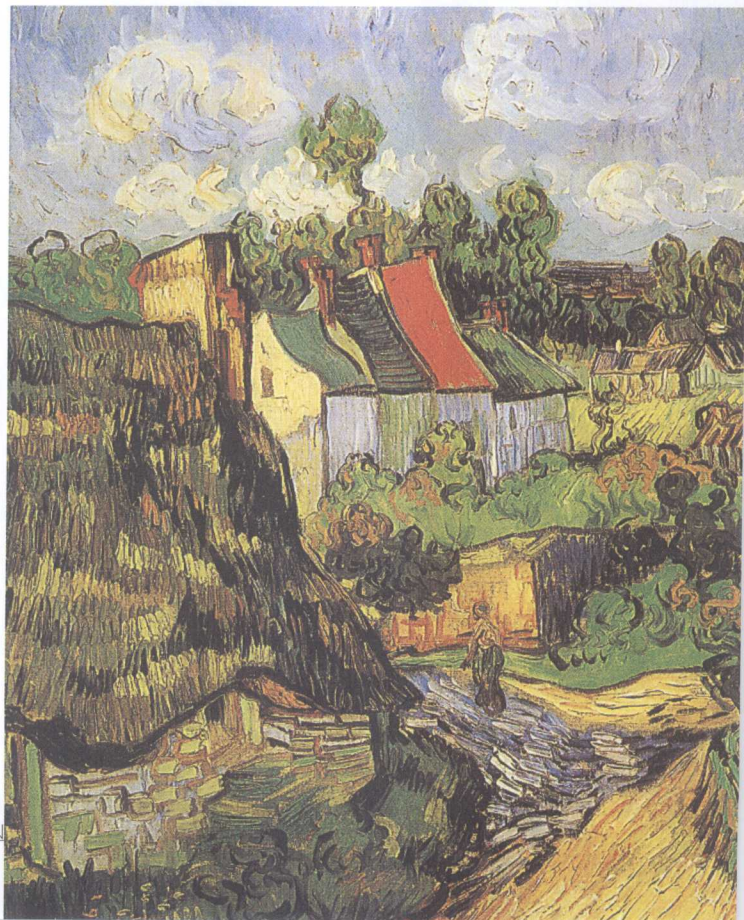
在我眼中，一块已经有内容的画布，比一块空白的画布更有价值。我的要求并不高，只希望能在画布上留下一些东西，有作画的权利，并找到一个作画的理由。

虽然有时我感到自己已经淹没于莫名的忧心中，但我依然可以做到平心静气，尽管我的性格暴躁而又容易发怒。当然，我严谨的工作方法与认真的考虑态度是这种心平气和的基础。有一句实在的话是关于艺术的：老老实实是最好的方法，宁肯不厌其烦地严肃钻研，也不要投机取巧和哗众取宠。正是考虑到这一点，在我心中苦恼，并企图找一条通

18岁时的凡·高

欧维的房舍
凡·高 1890年
(尺寸不详)

向艺术的捷径时，我便告诉自己：这样的想法只能是画饼充饥，不要欺骗自己了，艺术没有捷径可寻。

在 我的作品中有某种真诚和质朴的东西 >>>

画家在漫长的一生当中，难免会干出一些出人预料甚至荒唐透顶的事情。我不否认我也制造过一些足以让人津津乐道的谈资，但

罂粟花园
凡·高 1883 年
48cm×65cm

那些都已经成为过去，让我略感欣慰的是，走过那个时期的我在不断地进步着。现在，我的作品中可喜地出现了某种真诚的质朴的东西，随之产生的是一种宏伟的构想与生动的情趣。这不是自我吹嘘，温克巴赫便出于色彩和技术的考虑而喜欢上了我的古塔，他称这幅画有一种独创的风格。

在色彩方面我是颇费心思的，但在画三棵截去树梢的椰树时，我还是遇到了意外。成簇的树叶让我感到了为难。通过形状、色彩和调子的深浅

来表现树叶，并使之焕发生气并非易事，我已经不是第一第二而是第四次为此感到苦恼了。我并不认为自己是一个可以创作出好作品的画家，并不期望自己能够成功设色并达到良好的效果。在这幅画中，我大胆地使用了直接从颜料管中挤出的哈瓦那棕色、万绿，甚至纯白颜料。

傍晚，我将这幅画拿给我恩德霍温的一个朋友，并将之挂上了他一间相当时髦的客厅。令我不敢相信却异常高兴的是，这幅画并没有过分地辱没了这位朋友的客厅，相反地，我们发现画中各种颜色组合成的柔和的、忧郁的、和谐的气氛恰到好处地点缀了这间客厅，以至于这位朋友非常地喜欢这幅画。尽管我并不愿意把画卖掉，尽管这个有钱人愿意买下它，但我还是在他的一片称赞中，忍痛将