

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

连接两个世界的奇迹

yonghuaganwushengming
defangaohetibijiasuo

DANG YI SHU YU SHANG
DA SHI CONG SHU

延边人民出版社

当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

连接两个世界的奇迹

用画感悟生命的梵高和毕加索

yonghuaganwushengmingde
fangaohebijasuo

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)

ISBN978-7-80698-612-7

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.ybcbs.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: 710×1000 毫米 1/16 **印 张:** 256

字 数: 3200 千字

版 次: 2007 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN978-7-80698-612-7

印 数: 1—3000 册

定 价: 480.00 元(全 16 册)

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

前言

■ qianyan

艺术,在现代词典中有三种解释:一,用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态,包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等;二,指富有创造性的方式,例如:领导艺术;三,形状独特而美观的。

对于艺术,我们的理解更多的是第一种解释。从古到今,从西方到东方,与艺术相关的名词,如音乐、绘画、诗歌、电影、舞蹈等等,都无时无刻不在影响着、丰富着我们的精神生活,改变着我们生活的档次和品位。

然而,艺术也并非凭空存在,它同样是由人创造。于是,通过艺术我们结识了众多伟大的艺术创造者们——历史上那一个个优秀的艺术大师。从文艺复兴时期的莎士比亚、拉斐尔,到近现代时期的卓别林;从东方的骄傲泰戈尔,到西方维也纳的肖邦;……每当翻开一页页带有淡淡墨香的艺术书籍,我们总能看到他们的身影,以及他们为艺术世界创造出的骄傲。

艺术是人类智慧、思想和情感的结晶,其内涵丰富,韵味无穷。为了能将艺术的价值真正发扬光大,为了能让更多懂艺术、爱艺术的人了解真正的艺术,我们特推出了这套《当艺术遇上大师》丛书。

在本套图书中,我们精心选出了17位世界历史上驰骋于艺术领域的大师,并对其丰富的人生经历及作品进行了详细的叙述,将代表世界艺术的最高成就,在世界艺术史上影响深远的艺术流派、艺术大师和艺术珍品娓娓道来,在增加辅助栏目的同时开辟专栏进行体例上的创新。在阅读本套图书

☆

前

言

☆

的同时,读者不仅能了解到他们成长、成功的艰辛,还能了解到他们所创造出的艺术价值。可以说,本套丛书注重文化与艺术的有机融合,从而将本套丛书打造成一座雕梁画栋的世界艺术博物馆,让读者直面艺术,与艺术亲密接触。

当然,《当艺术遇上大师》丛书的自身特色并不单纯在于人物描写,读者完全可通过阅读来了解艺术大师们的人生经历,感受他们所处的社会与历史背景,同时还能在专栏中了解到相关的艺术知识等。

纵观本套丛书,主要有三个最明显的特点:

1、创新性:丛书并不只是内容的堆砌,更多是在一条整体主线下的体系创新,由此及彼,由内而外。在阅读的同时,读者还能体会到艺术带给我们深刻的精神涵养。

2、趣味性:阅读本就是一件愉快的事情,阅读的过程也应充满乐趣。为了达到这个要求,本书不论在选材角度,还是在语言文字处理上,都尽量考虑到读者的要求和感受,让读者读完之后获得的不仅是知识层面的丰富,更是精神层面的愉悦与满足。

3、深刻性:艺术本就是一件深刻的东西,有时我们很难真正领悟其中的内涵。为了避免读者产生这种难以领悟的感觉,帮助读者获得更多的艺术感受,本套丛书将深入浅出与精益求精有机地融为一体,让读者在读后能在精神层面上领悟艺术的价值,从而对艺术产生深刻的感触。

总之,我们希望通过我们的努力,能让《当艺术遇上大师》丛书满足您对艺术知识的需求。本套丛书可谓弥足珍贵,让您在领略大师们传世佳作的同时,也认识到了巨匠们的历史作用、研究大师们的成长规律、更深层次地挖掘他们的艺术贡献,相信这必将让您在愉悦的心境中感受到艺术的真正价值!

编者

引言

■ yinyan

梵高与毕加索

有人说,上帝创造了光,也创造了世间万物的色彩。而我们说,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

■ mulu

前 言	(1)
引 言	(1)
第一章 梵高	(1)
一、追梦少年	(1)
精彩链接:沙龙	(20)
二、有关上帝	(22)
精彩链接:伦勃朗	(36)
三、初露头角	(39)
精彩链接:三大流派——从印象派,新印象派到后印象派	(63)
四、渴望生活	(67)
精彩链接:荷兰民族风味的小甜点	(87)
五、大千世界	(88)
精彩链接:高更	(125)
六、太阳	(128)
精彩链接:塞尚:现代艺术主义	(169)
七、一种疯狂使向日葵进入永恒	(172)
精彩链接:绘画知识介绍	(176)

第二章 毕加索	(177)
一、大师的诞生	(177)
精彩链接:洗礼仪式	(181)
分析立体主义和综合立体主义	(181)
二、迁居巴顿萨斯	(183)
精彩链接:未来主义——速度之美的表现	(188)
未来主义的发起者波丘尼	(190)
三、坠入爱河	(193)
精彩链接:超级写实主义画家克洛斯	(200)
新写实主义画家珀尔斯坦	(201)
四、远赴巴黎	(203)
精彩链接:表现主义的先驱蒙克	(211)
勒布伦	(213)
安尼巴莱·卡拉齐	(218)
提香	(220)
五、开创绘画新纪元	(228)
精彩链接:超现实主义:梦幻的世界	(233)
梦幻的大师达利	(234)
六、走向圆满	(236)
精彩链接:和平鸽	(238)
人体艺术	(239)
后 记:上帝的奇迹	(243)

第一章 梵 高

■ fangao

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·梵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。

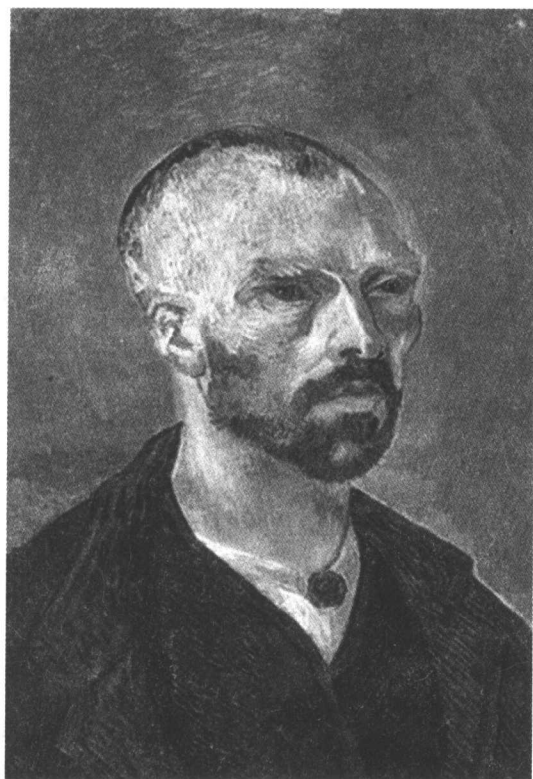
西奥多勒斯牧师已经连续多次带温森特出去工作,其目的是很明显的。温森特很快就16岁了,到了该工作的年龄。而梵高家族是世代相传的基督教家庭,牧师从温森特的身上看到了自己少年时代的影子,温森特有一种天生优良的品质,就是同情和关心穷苦的人,这使得他具备了作一名传教士的潜质。而且他对父亲的职业有一种独特的兴趣。他没有更多的爱好,除了呆呆地看某一种他认为美丽的自然界的景致,或者用棍子在地上画一匹驮稻草的马和一只流泪的狗(当然大多数时候他安不好动物的四条腿),然后

fangao

☆
用画感悟生命的梵高和毕加索
☆

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。

梵高在 1888 年画了这张《像个和尚的自画像》。
他向往东方思想中天人合一的境界,为了使自己
更像东方人,他把眼尾稍微画高。

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·梵高。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。”

fangao

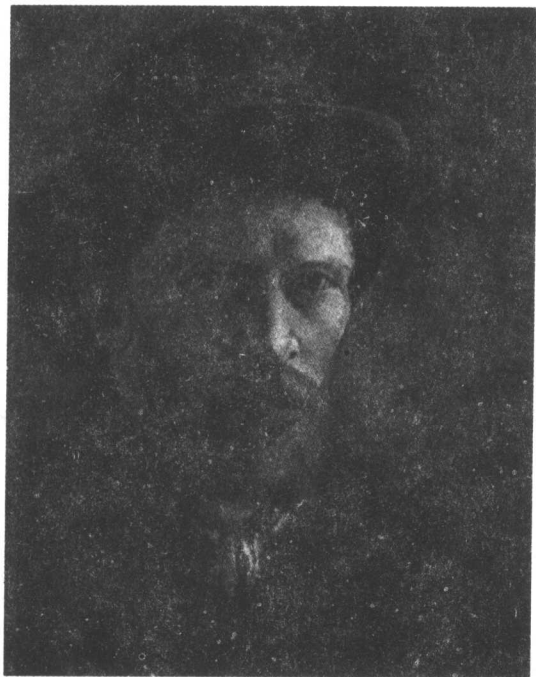
☆
用
画
感
悟
生
命
的
梵
高
和
毕
加
索
☆

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·梵高先生，上帝与你同在，你并不孤独！”

这张是梵高在巴黎时期的自画像，作于1886年

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工作，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。

fangao

☆
用
画
感
悟
生
命
的
梵
高
和
毕
加
索
☆

“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。

画于1887年,梵高在巴黎明朗自由的气氛中与走在时代尖端的印象派画家交流,使他的艺术结出了丰硕的成果。这幅在巴黎时期的自画像,是梵高注视着在巴黎成长的自己时,以新发现的独特技法所画的一幅杰作。与此同时,也能看出尚未习惯城市生活而非常疲劳的梵高,那种深刻忧郁的表情。

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。

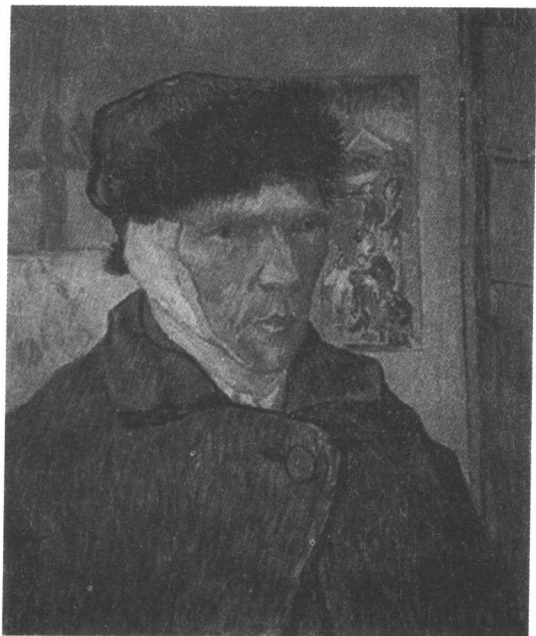
晚上睡觉的时候，温森特突然说话了：

fangao

☆
用
画
感
悟
生
命
的
梵
高
和
毕
加
索
☆

“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,输入窗内的月光把他的牙齿洗得洁白。

梵高在精神接近崩溃的时候,曾经用剃须刀片割下了自己的一只耳朵。这幅画就是他在事后所画的自画像之一。

温森特·梵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