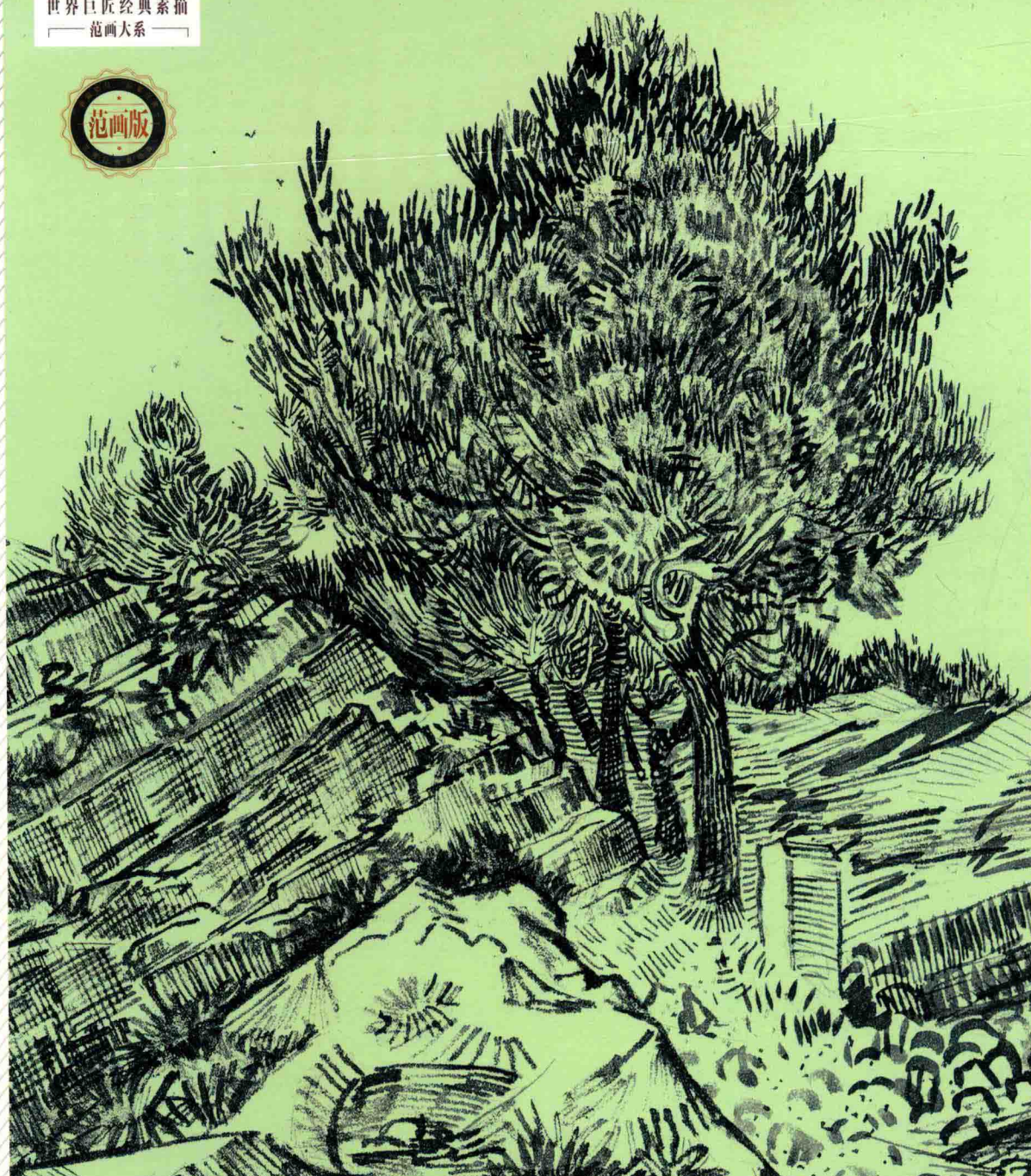

世界巨匠经典素描
——范画大系——

巨匠素描 大范本

巨素社
主编

梵·高

Vincent van Gogh

经典景物素描

世界巨匠经典素描
——范画大系——

中国青年出版社

图书在版编目(CIP)数据

巨匠素描大范本: 范画版·梵·高经典景物素描 /
巨素社主编. — 北京: 中国青年出版社, 2015.6
(世界巨匠经典素描范画大系)
ISBN 978-7-5153-3316-8
I. ①巨… II. ①巨… III. ①素描—作品集—
荷兰—近代 IV. ①J234
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 093498 号

副主编: 孙 力 王旻昱 陈天阳

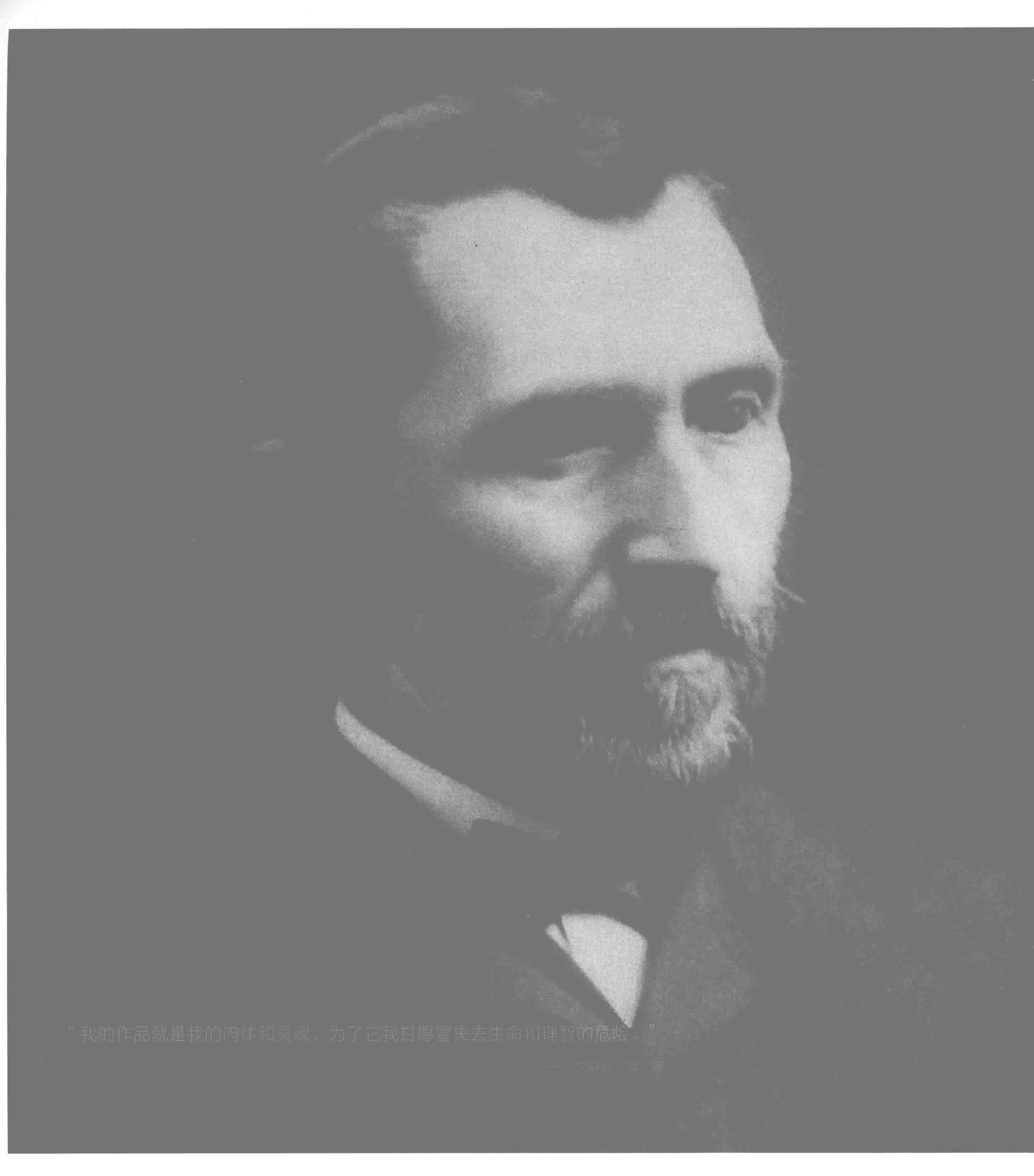
责任编辑: 许 欣

中国青年出版社 出版 发行
社址: 北京东四 12 条 21 号
邮政编码: 100708
网址: www.cyp.com.cn
编辑部电话: (010) 57350403
门市部电话: (010) 57350370

北京顺诚彩色印刷有限公司
新华书店经销

开本: 889×1194 1/12
印张: 7
版次: 2015 年 6 月北京第 1 版
印次: 2015 年 6 月北京第 1 次印刷
定价: 45.00 元

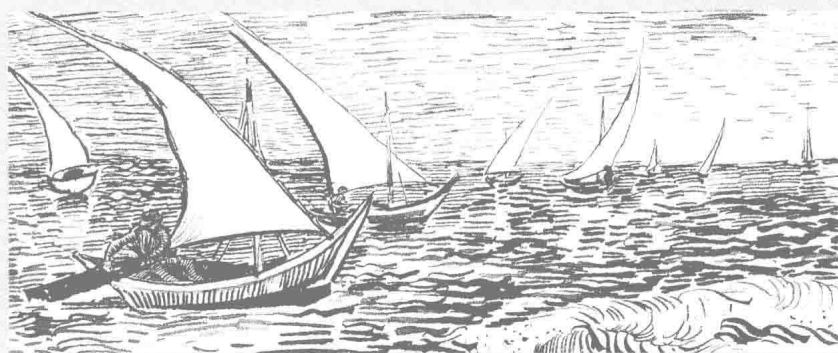
本图书如有印装质量问题,
请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话: (010) 57350337

“我的作品就是我的肉体和灵魂，为了它我甘愿冒失去生命和理智的危险。”

—— 弗朗西斯·培根

目录

• 倾泻激情的经典素描范画 -01

- 车道 -02
- 运河 -03
- 水塘旁的松树 -04
- 沼泽 -05
- 松树 -06
- 水池 -07
- 杨树林小道 -08
- 牧师住宅花园 -09
- 冬季花园 -10
- 草屋 -11
- 乡村公路 -12
- 翠鸟 -13
- 老树 -14
- 冬天牧师的花园 -15
- 桦树林 -16
- 木匠的院子 -18
- 苗圃 -19
- 磨坊 -19
- 林中长椅 -20
- 冬季花园 -21
- 沼泽中砍伐的树干 -22
- 街景 -23
- 教堂和城墙 -24
- 郊野风景 -25
- 河边停靠的船 -26
- 码头停靠的船 -27
- 卧室 -28
- 夜间咖啡馆 -29
- 水滩上的鱼船 -31
- 海上捕鱼船 -32
- 海上捕鱼船 -33

- 花 -34
- 花园中的喷泉 -35
- 吊桥 -36
- 太阳下的田野 -37
- 山上的风车 -38
- 果园 -39
- 田野的小路 -40
- 河边的洗衣妇 -41
- 庭院 -42
- 房前的干草堆 -43
- 路旁的树 -44
- 花园中的树 -45
- 公园栅栏 -46
- 花园 -47
- 医院中的庭院 -48
- 开满的花园 -49
- 花园里的花 -50
- 村舍花园 -51
- 麦田 -52
- 开满花的田野 -53
- 路旁的小花 -54
- 庭院中的花 -55
- 田野中的灌木和草坪 -56
- 收割 -57
- 农舍 -58
- 连排农舍 -58
- 麦田边的农舍 -59
- 收割的麦田 -60
- 播种的农民 -61
- 农舍 -62
- 堆满草堆的农舍 -62
- 田野中的小路 -63
- 铁路货场 -64

- 收割 -65
- 收割 -66
- 田野上的农舍 -67
- 松树与岩石 -68
- 橄榄树 -69
- 花园中的树 -70
- 花园中的墙和树 -71
- 树 -72
- 摇曳的树 -73
- 花园中的树 -74
- 墙边的树 -75
- 农舍旁的树 -76
- 星夜 -77
- 麦田和树 -78
- 山和麦田 -79
- 房前的葡萄架 -80

倾泻激情的经典素描范画

荷兰极具个性印象派画家，表现主义的先驱。

他超越了印象派绘画，是照亮人类艺术史的永恒的明星！

他是世界上最孤独的人之一，而却用丹青妙手唤醒世界。

在他生前的最后十年间，创作了 1100 余幅素描。

坚韧不拔追梦的少年

1853 年，文森特·梵·高出生于荷兰南部布拉邦特省的牧师之家，1890 年，37 岁时在法国瓦兹河畔因患精神病自杀身亡。

其父亲西奥多勒斯是荷兰归正宗教会的神职人员，母亲卡本特斯。

1861 年，8 岁的梵·高画了人生第一幅猫的素描。

1866 年，13 岁开始学写生、临摹石印画，进入蒂尔勃格的文法学校学习。

1883 年，20 岁时的梵·高在读书时，完全专注于绘画中。他曾付钱叫男孩找来鸟的巢窝，然后在他们的小屋中飞，画下鸟的样貌。

1877 年，23 岁时经历了短暂的教职生涯后，他成为传教士，向贫困的采矿工人传教，决心将毕生精力献给人民，为了拯救劳动人民，走上了自我牺牲的道路。

1880 年，27 岁时梵·高步入的绘画创作生涯。这之前他的绘画创作追寻欧洲传统古典艺术，逐渐开始就摆脱古典艺术中的表现方法，完全进入了个性化的艺术探索。

1886 年，33 岁时梵·高来到“艺术之都”巴黎，这里浓厚的艺术氛围使梵·高兴奋，尤其是印象派绘画使他震惊不小。梵·高认识了劳特累克、高更等许多印象派画家，画风开始明亮起来。

1888 年，梵·高厌烦了巴黎的城市生活，他并不满足于印象派的表现手法和思想理念，来到法国南部阿尔城，猛烈的阳光和刺目的麦田使他“疯狂”创作进入了高峰。

1889 年，由于艺术理念与他人相悖、引发精神错乱进入圣雷米医院治疗。正此期间创作了大量的作品，并且卖出了他生前唯一一张油画。

将热情传达给所有人

梵·高的早期作品受荷兰现实主义画风的影响，画面深沉，有极强的乡土气息，表现出梵·高很强的为农民代言的情结。这时期受到“精神导师”米勒绘画的影响，而内心对乡间生活的向往，对淳朴农民的尊敬和对诚实劳动的赞美。

来到巴黎后，梵·高的作品受印象主义画派影响，开始追求更有自己表现力的绘画技巧，创作中吸收了印象派的绘画技巧点彩画法，他的调色板变亮了，这一时期梵·高开始了大量的自画像的创作。

梵·高在巴黎搜集了一些日本浮世绘风格的版画作品，以前他就深表兴趣，用浮世绘版画装饰了自己的画室。他搜集了上百件此类画作，并且在自己的很多作品里运用了这种风格。

我将自己变成“为所欲为地使用颜色的画家”，去表现他对事物的感受，而不是他所看到的视觉形象，即主观意识而对物体进行再塑造。梵·高发现色彩，并创造色彩，并不只是单纯的颜色的集合，而是色调，色调才是油画之色彩之魂。

“为了更有力地表现自我，我在色彩的运用上更为随心所欲”。梵·高将自己饱满的情绪和情感投射到自然的一草一木中。那景物“有我”在其中，是悲悯的、忧伤的、甚至是愤怒的，那是他将世间的欢悦与痛苦和大自然融在了一起。

梵·高在他离世前 8 年，才作为一位极具个性化的画家而崭露头角，“我总是全力以赴地画画，因为我的最大愿望是创造美的作品”。

梵·高读懂了真实的自己，在他的眼中，只有生机盎然的自然景色使他陶醉于其中。离生活更近、离人性也更近，他用全部身心体验拥抱一切，对世界永远充满天真的热情和深沉的爱。

笔端注入魔力的素描

梵·高早期素描受伦勃朗、米勒等画家的影响，其一生绘画生涯中大部分时间专注在素描上。其绘画对象都是身边风景，画人也是画朴素的农民和底层人。这时期素描无论人物还是风景，都呈现是粗犷拙朴、深沉厚实的风格，可以看出他努力尝试使用各种工具，也在寻找适合自己的表达技法。

梵·高中晚期，特别是到了阿尔城之后，大部分素描都用一种传统工具芦杆笔来画，而“梵氏风格”素描就是这时开始形成。他同时自创了许多质朴直接的笔法，不但成为梵·高素描鲜明标志，还在世界素描史写下绚烂的一笔。

芦杆笔的特点是笔尖更具有弹性，画起来硬中带软。与钢笔、铅笔画出的线条相比，芦杆笔能画出更多变化神妙的笔触。而芦杆笔创作的素描笔触更加流畅，坚挺的笔触能产生如蚀刻般的效果。

芦杆笔带来的浓淡粗细、丰富变化的线条，在梵·高手中幻化出各种动感狂舞的线条，倾泻着梵·高血脉喷张的激情。芦杆笔的飘动笔触，恰如其分地释放出梵·高心中随风摇曳的草地、瑟瑟作响的树叶和滚滚翻动的云朵的映像。

风景是梵·高描绘最多的主题。那些粗浓淡浅、勾划圈点所画出的枝干树叶、远近景物和天空的明暗的线条，仿佛每一根、每一点都在闪亮，层次鲜明，变化无穷，努力将事物中蕴含着的美传递给观者。

梵·高是受世人崇敬的色彩大师，但素描就是梵·高那还没有上色的内心之美。

他说：“素描是一切造型的基础”，“我需要的不是来自材料的美，而是发自我内心的美”。这位充满狂情的天才展现在人们面前的是一个更美、更富于创造力与无限激情的丰富的意向世界。

车道

- 18.3×22.4 cm
- 1872
- 铅笔 钢笔

运河

25.4×25.8cm •

1872 •

铅笔 钢笔 •

水塘旁的松树

- 18.9×22.1 cm
- 1884
- 铅笔 钢笔

沼泽

42.6×55.8 cm •

1881 •

铅笔 钢笔 •

松树

• 18.9×22.1 cm
• 1884
• 铅笔 钢笔

水池

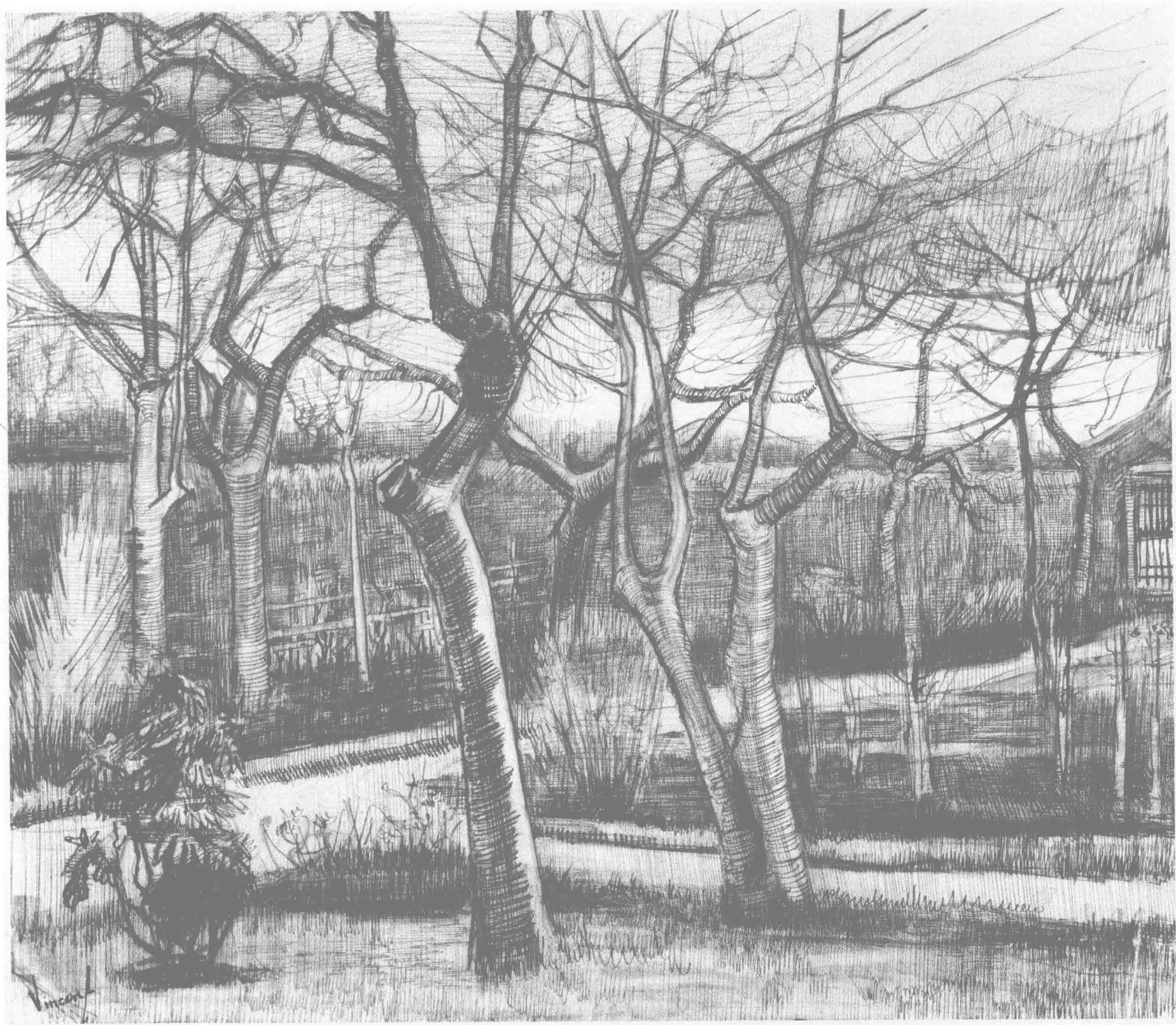
42.3×34.5 cm •
1884 •
铅笔 钢笔 •

杨树林小道

- 54.2×39.3 cm
- 1884
- 铅笔 钢笔

牧师住宅花园

20.0×23.4 cm •

1884 •

铅笔 钢笔 •

冬季花园

- 40.3×54.6 cm
- 1884
- 铅笔 钢笔

草屋

30.6×44.7 cm •

1884 •

铅笔 钢笔 •

乡村公路

- 24,6×34,4 cm
- 1882
- 铅笔 钢笔