

儿童素质教育必备

墨彩飞

● 西方艺术大师名作引入水墨画

主编 王勇军

副主编 戴萍 叶晔

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

儿童素质教育必备

彩飞墨舞

西方艺术大师名作引入水墨画

主 编 王勇军

副主编 戴 萍 叶 晔

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

个人简介

王勇军，小学高级教师，安徽省第二届教坛新星，曾获“六安市优秀教师”称号，现为合肥市第二届小学美术骨干教师，合肥市第三届小学美术学科带头人，安徽百佳美术名师，包河区第四届名师，安徽省教育评估省级专家，合肥市第二批中小学学科教师培训团队专家组成员，合肥市小学美术骨干教师培训基地学科专家。多次参与人民美术出版社小学、初中《美术》教材和《美术课堂作业本》的编写。

2014年所执教《大树的故事》在“2014年新媒体新技术教学应用研讨会暨第七届全国中小学互动课堂教学实践观摩活动”现场上课中荣获一等奖。所主持的市级课题《西方艺术大师名作引入儿童水墨画的探索》于2015年3月顺利结题。2016年5月所主持的市级课题《儿童水墨画中渗透现代艺术思想的探索与研究》业已立项。

1997年12月，国画作品《新雨》入编《当代中国画撷英》并被国家人事部中国人才研究会书画人才专业委员会收藏。1997年8月，国画作品《水乡》入选由国家文化部主办的“北京首届国际扇面书画艺术展”，并入编《当代扇面书画集》。1999年9月作品《梦里水乡》在中国美术家协会举办的“庆祝建国五十周年美术作品大展”中被评为优秀奖，并入选《当代中国画家典藏集》。1999年11月《月是故乡明》经国画家协会学术委员会评审入选“首届《国画家》中国水墨画小品精作展”。多篇论文发表于省级以上刊物，所辅导的学生百余人次在市、省、国家级绘画比赛中获奖。现为安徽省少儿美术教育研究会会员，六安市美术家协会会员。

图书在版编目(CIP)数据

儿童素质教育必备·彩飞墨舞 / 王勇军主编. —合肥: 安徽美术出版社, 2017.3
ISBN 978-7-5398-5989-7

I. ①儿… II. ①王… III. ①水墨画—国画技法—儿童读物 IV. ①J212-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第057397号

编委: 梁长林 郑军 朱晓娟 余雯娟

儿童素质教育必备 彩飞墨舞

主编 王勇军 副主编 戴萍 叶晔

ERTONG SUZHI JIAOYU BIBEI CAI FEI MO WU

出版人: 唐元明 装帧设计: 正方
责任编辑: 李树梅 许茜
责任印制: 徐海燕
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)
地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编: 230071
营销部: 0551-63533604(省内)
0551-63533607(省外)
印制: 安徽联众印刷有限公司
开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 4.5
版次: 2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷
书号: ISBN 978-7-5398-5989-7
定价: 36.00元

如发现印装质量问题影响阅读, 请与我社营销部联系调换。

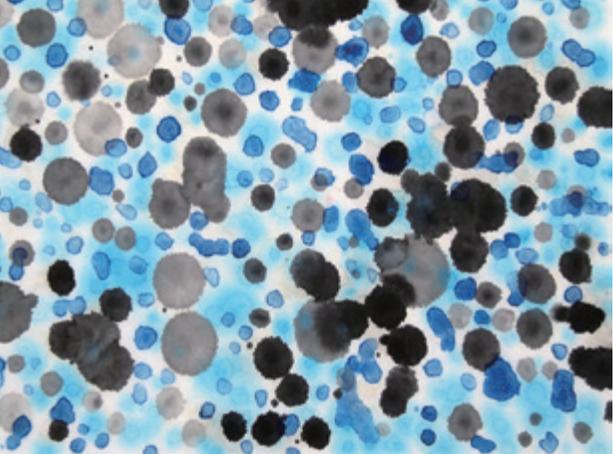
版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

序

将西方艺术大师作品引入儿童水墨画是我多年前的想法，但因多种原因一直未能实现。2012年我们的课题顺利立项，使得当初的想法得以逐步呈现。我们研究的目的是改变传统儿童水墨画教学千篇一律的临摹的教学方式和千人一面的教学效果，学习西方艺术大师创新精神，以呈现一种多角度、多形式、多思维的全新的现代儿童画，既保持中国水墨画的韵味，又具有艺术大师的风格特点。经过两年多的探索，目前我们将波洛克、梵·高、毕加索、米罗、克利、马蒂斯、夏加尔等十位画家的作品引入至儿童水墨画中。在探索过程中我们有过困惑、有过迷茫，究竟怎样将大师的作品引入水墨画中是我一直思索的问题。今天，我们将探索的成果奉献给大家，显得几分仓促、几分幼稚、几分粗糙，但这是我们几年心血的结晶，我们期待同仁的批评指正。

目 录 CONTENTS

- 西方艺术大师名作引入儿童水墨画的探索·····1
- 奇妙的滴画——波洛克·····6
- 跃动的星空——梵·高·····10
- 神秘的丛林——卢梭·····15
- 神奇的组合——毕加索·····20
- 家乡的梦境——夏加尔·····29
- 真实的梦幻——马格利特·····36
- 童真的符号——胡安·米罗·····42
- 狂野的色彩——马蒂斯·····49
- 优美的旋律——保罗·克利·····56
- 跳舞的空心小人——凯斯·哈林·····63

西方艺术大师名作引入儿童水墨画的探索

【关键词】西方艺术大师 作品 儿童 水墨画

【摘要】传统儿童水墨画的学习主要以临摹为主，学生的作品没有个性，千人一面。而西方艺术大师的作品个性鲜明，风格独特，很多的作品有着孩子般的童真、童趣。学习、临摹大师的作品能够激发儿童的想象力和创造力，运用水墨的形式临摹或创作他们的作品，使儿童水墨画呈现得更加具有多样性、丰富性和创造性。

一、探索的原因

水墨画（也称中国画）是我国传统的绘画形式，近年来随着艺术教育的深入推进，水墨画教学在中小学校也逐步开展起来。让儿童从小学习水墨画，从小接触民族的传统绘画形式，有着极其重要的意义和价值。在看到喜人成绩的同时，我们也发现不少学校、少年宫，甚至地市级画院培训中心在指导儿童学习水墨画时，仍然运用传统的教学模式，不分年龄、不分对象地把临摹作品作为“学习水墨画的唯一捷径”，学生跟着所谓名画一遍又一遍地“死临”，知其然而不知其所以然。这种教法最大的弊端是过分强调学科中心，过于关注水墨画专业知识和技能，漠视学生的实际情况和需求（特别是学生的身心特征），不注重引导儿童独立思考和培养儿童的创新能力，老师教什么，学生就画什么，教与学之间缺少互动性。学生画出来的水墨画没有个性，千篇一律、千人一面。

而西方艺术大师的作品个性鲜明，风格独特，很多的作品有着孩子般的童真、童趣。例如西班牙画家米罗，他以儿童的天真眼光看世界，以象征性的形状和纯净的色彩，创造出很多富有幽默感的画面。法国画家马蒂斯的作品又是另一番天地，他常以儿童的眼光去观察事物，笔下作品无论是点、线、面，还是色彩或轮廓，都具有原始艺术的单纯和儿童般的稚拙。

捕捉儿童艺术作品最突出的创新性、自发性、直接性一直是许多成人艺术家的目标。因为儿童绘画艺术与现代艺术大师的作品有着惊人的相似之处，反过来让儿童学习这些大师作品，学生会感到亲切，能形成共鸣，容易接受。还有波洛克、克利、毕加索、卢梭、康定斯基、蒙德里安、修拉、莫迪里阿尼、梵·高等，把他们的作品引入儿童水墨画，必将为儿童水墨画教学探索出一条新的渠道，构建一条富有特色的儿童水墨画教学的新模式。

二、探索的意义

1. 促进儿童水墨画教学多元化的发展

在以传统水墨画教学模式为主的今天，将西方艺术大师的作品引入儿童水墨画教学，使儿童水墨画的教学呈现多元化的格局，促进儿童水墨画教学多元、健康发展。

2. 探索中西方艺术融合之路

徐悲鸿、林风眠、吴冠中等老一辈艺术家积极探索中西方艺术的融合，这说明两点：一是中西方艺术可以融合，二是中西方艺术融合可以结出璀璨的艺术之花。将现代艺术大师的作品引入儿童水墨画，既是拓宽水墨画教学的新方法、新领域，也是将中西方文化相互交融的一种有益的探索。

3. 构建新的儿童水墨画教学体系

通过对儿童水墨画的研究，确立一套儿童水墨画教学的目标体系，建构一套符合儿童年龄特点的水墨画教材，探索有利于儿童学习水墨画的教学方法、形式和手段。

4. 拓宽儿童水墨画创作思路

将西方艺术大师的作品引入儿童水墨画，使儿童水墨画的创作思路更加灵活，创作内容更加丰富，创作手法更加多样。

三、探索的依据

1. 探索中西方艺术融合的前辈的理论或评价

中国老一辈艺术家，毕生探寻一条中西方艺术融合之路，形成了自己的绘画风格和绘画理论。例如吴冠中先生就曾说过：艺术到高峰时是相通的，不分东方与西方，好比爬山，东面和西面风光不同，在山顶相遇了。但是有一个问题：毕加索能欣赏齐白石，反过来就不行，为什么？又比如，西方音乐家能听懂二胡，能在钢琴上弹出二胡的声音，我们的二胡演奏家却听不懂钢琴，也搞不出钢琴的声音，为什么？这是因为我们的视野窄。中国画近亲结婚，代代相因，越来越退化。

而林风眠早在 20 世纪 20 年代就对中国当代绘画的发展前景提出了中西融合的主张。“他所说的融合，在技法上是主张中西方艺术优势互补，取西方绘画造型能力之长，以补中国传统绘画在对自然和人物形象客观真实塑造及表现方式之不足，而避免西方古典主义和学院派绘画形式的过于强调形似或如实描写，而在主观情意表现方面之不足，以及西方现代主义绘画有时过于脱离对广大群众的人文关怀。”

另一位追寻中西合璧的大师当属徐悲鸿了，他是国画创新的艺术实践者，在继承传统绘画的基础上第一个把欧洲古典现实主义的技法融入到国画创作中，创制了富有时代感的新国画。以人们熟知的画家的画马作品为例，从这类作品中既能欣赏到中国传统绘画中的线条造型和笔墨之美，又能观察到物象局部的体面造型和光影明暗。

徐悲鸿凭借着他的天才的智慧、坚毅的精神和毕生的努力，成为近现代中国画坛上少有的能够全面掌握东西方绘画技法的艺术大师。

2. 儿童绘画艺术与现代艺术的相似之处

儿童绘画艺术与现代艺术有着惊人的相似之处。《儿童与艺术》的作者艾尔·赫维茨就认为：“捕捉儿童艺术作品最突出的创新性、自发性、直接性一直是许多成人艺术家的目标。儿童普遍使用的艺术上传统手法的例子可以在许多文化和各个时代的艺术作品中见到……立体派画家有意识地描绘物体的多个视角，平整空间、扭曲形象这些方法在儿童艺术的自然发展过程中就完成了，这很具代表性。像保罗·克利和让·米歇尔·巴斯奎特这样的艺术家，他们花大力气在自己的作品中消除所有的成人惯用手法的痕迹，以达到一种可以让人联想到儿童艺术的表达目的。根据加德纳的观点，‘正是儿童的艺术方法，儿童对形式的潜意识的感觉，对出现的问题进行探索和解决的意愿，敢于冒险的能力及必须在符号领域才能出现的感情需求’成了许多成人艺术家想要竭力模仿的东西。”北京师范大学杨景芝教授在《中国当代儿童绘画解析与教程》一书中就认为：“儿童使用色彩基本靠

直觉反应，是生理的、本能的，有时也是儿童个性和气质的表现。他们用色彩发泄感情，用色彩做游戏，尽情尽兴，根本不考虑实际物象的固有色。”现代表现主义画家则把色彩当精神支柱，不受任何规律和传统束缚，用强烈的色彩对比表达内在情绪，强调表现自我感受和主观意象。因此，儿童色彩画与表现主义绘画在夸张变形、表现主观意象方面却有异曲同工之处。

四、探索的方法

西方艺术大师的作品内容丰富，风格独特，不可能用水墨画的形式复制他们的作品，只能进行有意识的借鉴。借鉴他们的形式、内容、方法或思路，有的甚至是局部的借鉴。

1. 作品局部借鉴

局部借鉴是探索的一个起步，它能帮助学生更好地入门，也易于学生掌握。局部借鉴大致有三种方法：替换、删减或添加。

(1) 替换。

替换就是在临摹作品的基础上，调整作品的部分内容。它既便于学生掌握，又需要他们做一些思考，因此有利于激发学生的创造性思维。如在借鉴学习卢梭的《热带风暴中的虎》时，有的学生将作品中的虎替换成了豹子，在学习大师布局着色的同时，融入了自己的创意。（图1）

(2) 删减。

大师有些作品画幅大，如果全部借鉴，既难以掌握，教学时间也不允许。为此，可以选取其中的一部分，这样，可使学生容易掌握。如毕加索的具有立体主义的人物作品，有学生截取其感兴趣的头部，既领悟了大师作品特点，也表达了自己轻松的心情。（图2）

(3) 添加

添加就是选取大师作品中的某一部分，再以此为主体根据自己的想法添加一些内容，使画面完整。如图3，学生选取了梵·高作品《摘橄榄》中的橄榄树的形象，将它重新组合后，添加了一些天空和草坡，创作出了新的作品。

2. 视觉语言的借鉴

视觉语言是由视觉基本元素及其构成原则两部分组成的，基本元素包括线条（笔触）、形状、明暗、色彩、

图1

图2

图3

图4

图5

质感和空间，构成原则包括布局、对比、节奏、平衡和统一。将西方艺术大师作品引入儿童水墨画的教学研究中，就是借鉴大师作品视觉语言的组成部分，在绘画创作中加以灵活运用。由于视觉语言内涵丰富，这里只选取常用几点逐一介绍。

(1) 布局借鉴。

布局作为视觉语言构成原则的具体呈现方式，是用来组织和运用基本元素传情达意的方法之一。不同的布局能表现出不同的风格特点。

克利的《有帆船的海港》以散步式线条构成布局，描绘的物象被概括成大小不同的平面形状，和谐地共存于画面之中。如图4，作者借鉴了大师克利作品的布局方式，使画面构成富有趣味。

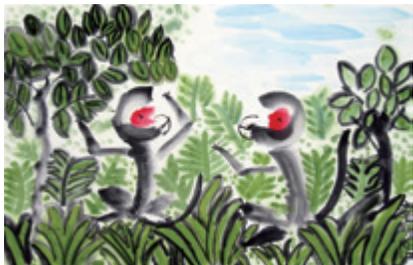

图6

梵·高的《向日葵》，饱满的构图，强化了热情和生命力。如图5，作者借鉴了梵·高的画面布局，运用水墨的形式再现了郁金香的勃勃生机。

(2) 色彩借鉴。

“素描使万物有其形，色彩使万物有生命”，狄德罗一语道出了色彩的重要性。色彩的表现可以使画面呈现完全不同的基调，从而影响人的情绪。对色彩的不同理解和运用，产生出不同的绘画风格和艺术流派。水墨画的色彩丰富性和表现性不及油画，但可以借用它们的色彩效果来丰富水墨画的表现力。

卢梭运用丰富的绿色营造了一个个梦幻般的森林王国。如图6，作者借鉴了卢梭的色彩表现形式，用不同的绿色，绘出了自己的森林世界。

图7

画家马蒂斯认为色彩的选择运用应以创作者心中的感受为基础，不必受客观色彩的束缚。在他的作品《开着的窗》中，他用鲜艳的蓝色、紫色、橙色以及黑色营造了明丽的色彩空间，表达他对生活的热爱。如图7，作者借鉴了《开着的窗》的色彩关系，较好地表现了她心中绚丽的世界。

图8

(3) 笔触借鉴。

不同的笔触能够营造出不同的画面氛围，强烈的笔触给人以激情，平淡的笔触给人以宁静，变化的笔触给人以想象。波洛克作画时，在画布上随意泼洒、滴洒颜料，创造出纵横交错的抽象线条，产生出自由奔放的笔触效果，给人以极强的视觉冲击力。如图8，在这幅作品中作者借鉴波洛克的笔触，用疏密交织的笔触、干湿浓淡的线条营造了美丽的秋天景象。

图9

画家梵·高用有序的、跳跃的笔触使宁静的天空、静止的树木焕发了生机和动感。如图9，该画模仿梵·高的笔触，画了一幅水墨效果的《星月夜》。

3. 创作思路借鉴

借鉴大师的作品应循序渐进，先易后难，要在学生对视觉语言有了一定的认识之后，再引导其进行创作思路的借鉴，这样容易掌握。在创作思路借鉴学习阶段，为了让学生既有所借鉴，又有更多的发挥空间，可以采用“借鉴形式”和“借鉴精神”两种形式。

(1) 借鉴形式。

克利、米罗、康定斯基等一些抽象画家他们在创作时喜欢用一些符号进行创作，学生在理解他们的创作形式时，尝试运用符号进行创作。如图10，这是一幅运用甲骨文式的符号创作的作品。

图10

(2) 借鉴精神。

超现实主义画家如达利、马格利特等画家，他们把现实观念与本能、潜意识与梦的经验相融合，营造着一幅幅梦境般的作品。学生在掌握这种精神的基础上，将不可融合的事物融合在一个画面中。

(图11)

图11

参考文献

- [1] 朱朴. 林风眠 [M]. 上海: 上海学林出版社, 1988. 82.
 [2] 艾尔·赫维茨, 迈克尔·戴. 儿童与艺术 [M]. 湖南: 湖南美术出版社, 2008. 82.
 [3] 杨景芝. 中国当代儿童绘画解析与教程 [M]. 北京: 科学普及出版社, 1996. 61-70.

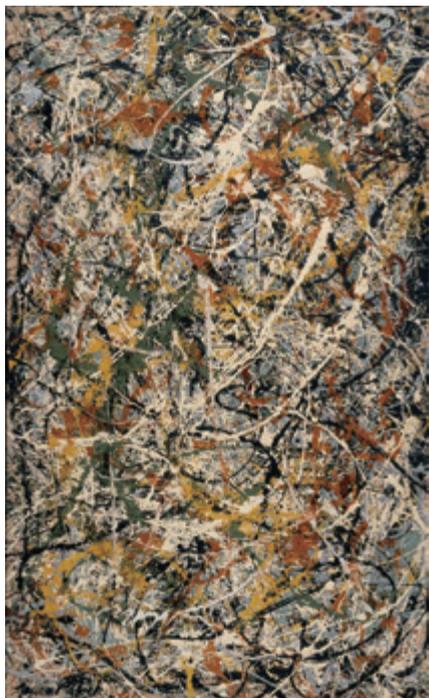
奇妙的滴画——波洛克

作画中的波洛克

第8号

1949年第3号

艺术人生：波洛克的世界

杰克逊·波洛克，1912年1月生于美国怀俄明州的科迪城，早年在纽约学生联盟学画时，对墨西哥画家西盖罗斯、奥罗斯科有极大兴趣，后又追随H·霍夫曼的画法。

波洛克1930年开始移居纽约，进入美国画家本顿所领导的纽约艺术学生联合会学习，这时他所作的大多是小幅风景画。1938年—1943年，他的第一批参展作品显示了某种摹仿毕加索、米罗等画家的性质，除了运用象征和发挥超现实主义的幻想之外，手法是半抽象的。

波洛克1943年开始举行个人展览，得到美国现代派艺术收藏家古根海姆的资助，从此在美国和西欧名噪一时。1945年—1946年，波洛克从纽约迁往郊区长岛开始他的行动派绘画创作。波洛克真正开始把画布铺在地上，以所谓直觉或偶然因素来表现画家的下意识，形成洒滴颜色的作画方法，大约在1947年。

波洛克最辉煌的时刻开始于1950年，单是这一年他就创作了《秋天的韵律》《第三十二号，1950》两幅作品。但波洛克并不以一位成功者自居，反传统创作的精神激发了他的灵感，但自我封闭的个性加上对社会、对文化的不满，将他一次次推向痛苦的深渊。他一生穷困潦倒，终日以酒为伴。

1956年，一场车祸，44岁的波洛克走完了短暂的一生。

波洛克是美国抽象表现主义画家，是第二次世界大战以后，在世界范围内新美国绘画的象征。

波洛克是抽象表现主义的先驱，是20世纪最有影响力的艺术家之一，以其在帆布上很随意地泼溅颜料、洒出

1943年壁画

流线的技艺而著称，他的作品往往具有令人难以忘怀的自然品质。

艺术特色

波洛克绘画所创造的神奇效果几乎与他使用的笔和画布毫无关系。他的绘画已经完全替代创作的本身，是一种近似表演艺术的创作形式。

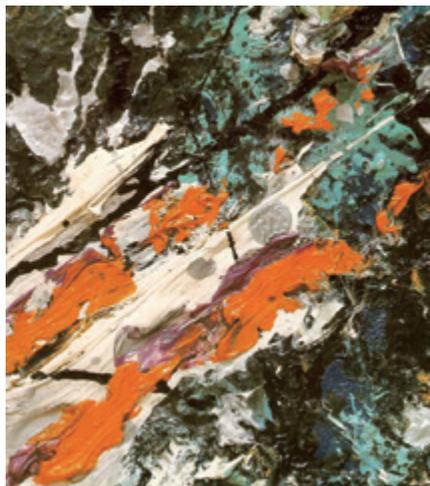
波洛克的油画有着令人愉悦的美，是因为它们与自然不规则的事物一样符合分形法则。所谓分形，就是部分与整体具有同样的形状。我们观察海岸线时，会吃惊地发现海岸线的一部分与整个海岸线具有同样的形状。这就是分形，大自然中到处充满了这种分形艺术。

友情链接：滴画法

波洛克取消了画架，把巨大的画布平铺在地上，用钻有小孔的盒子、棒或画笔把颜料滴溅在画布上，稀薄的颜料借助喷雾器；作画时和画布的接触不固定在一个位置，而是在画布四周走动，或跨越过去，使构图没有中心，结构无法辨认；以反复的无意识的动作画成复杂难辨、线条错乱的网；画面上线条纵横曲折，色彩变幻无常。在其追求下意识的极端放纵的方法中可见到超现实主义画派的影响。

深度分析

《秋天的节奏·编号 30》是波洛克著名的“滴画”代表作之一，整个画面布满了纵横交错、无边无际的线条和颜色，线条和颜色之间也没有主次的区分。尽管画布呈现出的空间是有限的，而画面中的线条和颜色并没有被限制住，它们的动势给人的视觉感受是继续向外延伸和挥洒，延伸到画面之外的空间，使观者的眼睛一旦进入画面便久久不能离开，仿佛进入一个三维之

海神的召唤

蓝白鲸

黑和白第 20 号

秋天的节奏·编号 30

第 26 号

外的空间。正如人们所评价的，波洛克的这种画法已经“被赞誉为 1911 年毕加索和勃拉克的分析立体主义绘画以后最引人注目的绘画空间方面的新发明”。

教学要点

(1) 欣赏波洛克的绘画作品，了解其作品的绘制方法、风格特色，感受其作品的艺术魅力。

(2) 运用中国画的笔墨技法临摹大师的作品《秋天的节奏·编号 30》。

(3) 通过滴溅挥洒体验笔墨游戏给儿童带来的快乐，并运用其方法创作《春天的节奏》《夏天的节奏》《冬天的节奏》等具有波洛克风格的水墨作品。

(4) 让艺术大师的作品来放纵儿童的表现力，使儿童在绘画的过程中大胆地挥洒，促进审美情趣和造型能力的提高。

作画步骤

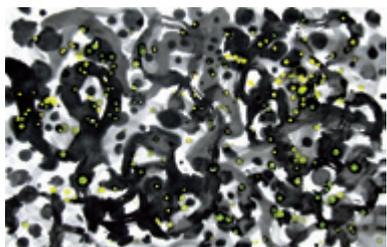
1. 用浓墨任意画出粗细不同的线条。

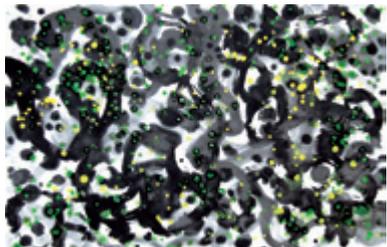
2. 浓墨未干时，再用淡墨画出粗细不同的线条。

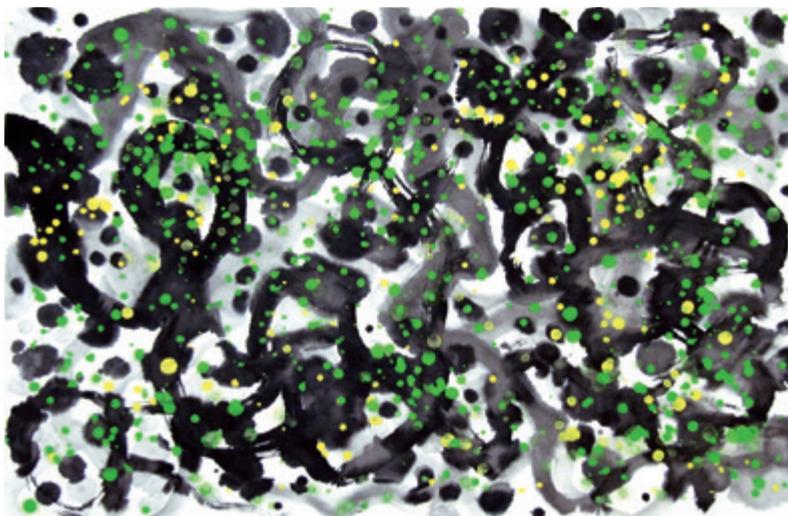
3. 滴洒浓淡、大小不同的墨点。

4. 等墨干后，滴洒黄色，颜色可以稍厚，滴洒时注意点的大小和浓淡。

5. 同样的方法滴洒绿色。

6. 稍做调整，根据作品要求继续滴洒绿色。

学生作品

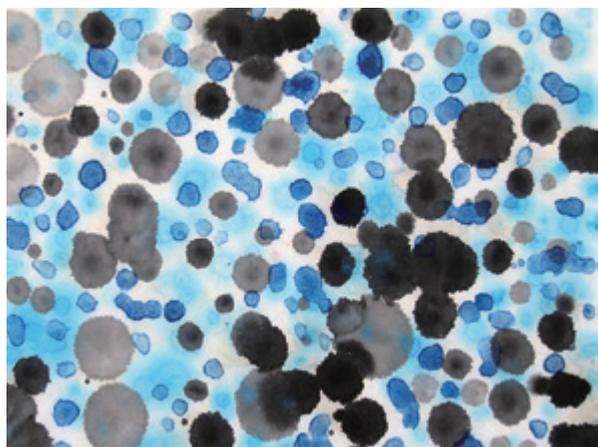
春天的节奏 周金龙

春天的节奏 刘豫祺

秋天的节奏 2号 陈睿嫣

夏天 1号 杜如焯

秋天的节奏 聂金鸣

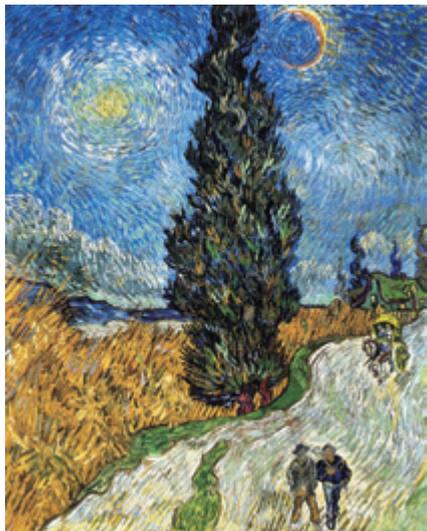

夏天的节奏 许可凡

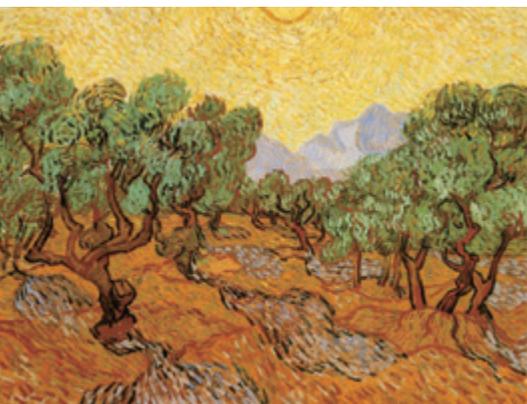
跃动的星空——梵·高

梵·高的自画像

路上散步的人们

群山艳阳下的橄榄园

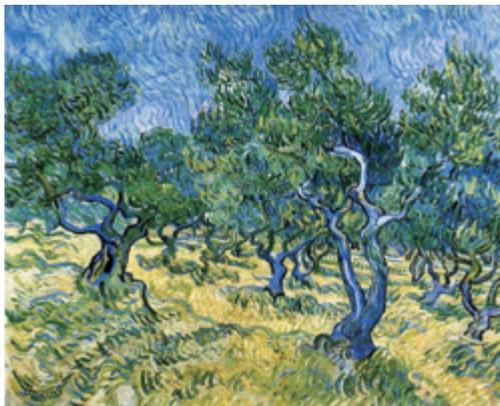
艺术人生：梵·高的星空

文森特·威廉·梵·高（1853年—1890年），荷兰后印象派代表性画家。

梵·高出生于荷兰乡村的一个新教牧师家庭，他早年做过职员和商行经纪人，还当过矿区的传教士。他充满幻想、爱走极端，在生活中屡遭挫折和失败，最后他投身绘画，决心“在绘画中与自己苦斗”。他早期画风写实，受到荷兰传统绘画及法国写实主义画派的影响。1886年，他来到巴黎，结识印象派和新印象派画家，并接触到日本浮世绘的作品。视野的扩展使其画风巨变，他的画，开始由早期的沉闷、昏暗，变得简洁、明亮和色彩强烈。而他1888年来到法国南部小镇阿尔的时候，则已经摆脱印象派及新印象派的影响，走到了与之背道而驰的境地。在阿尔，梵·高想要组织一个画家社团。1888年，高更应邀前往。但由于二人性格的冲突和观念的分歧，合作很快便告失败。此后，梵·高的疯病（有人记载是“癫痫”）时常发作，但神志清醒时他仍然坚持作画。1890年7月，他在精神错乱中开枪自杀，年仅37岁。

梵·高一生留下了丰富的作品，直到去世之后才逐渐被人们所认识。在这些作品中，作者突出地追求自我精神的表现，一切形式都在激烈的精神支配下跳跃和扭动。这样的艺术对20世纪表现主义影响甚深，特别是苏丁和德国表现派画家，从梵·高的作品中吸取了不少重要的原则。他是继伦勃朗之后荷兰最伟大的具有世界

性影响的画家。但是，他还活着的时候，一共只卖出过一幅画。

橄榄园

艺术特色

梵·高的油画技法使用点彩画法。梵·高早年因学习传统绘画技法，画面色彩并不明快，而后受新艺术流派影响以及个人气质使然，画面变得色彩强烈，色调明亮。后来他受到革新文艺思潮的推动和日本绘画的启发，大胆地探索、自由地抒发内心感情的风格，追求线条和色彩自身的表现力，追求画面的平面感、装饰性和寓意性。

梵·高的作品中包含着深刻的悲剧意识、强烈的个性和形式上的独特追求，一切形式都在激烈的精神支配下跳跃和扭动。梵·高摒弃了一切后天习得的知识，漠视学院派珍视的教条，甚至忘记了自己的理性。在他的眼中，只有生机盎然的自然景观，他陶醉于其中，物我两忘。他视天地万物为不可分割的整体，他用全部身心，拥抱一切。梵·高很晚才作为一位极具个性化的画家而崭露头角，距他去世时只有八年。

友情链接：印象主义 表现主义

印象主义

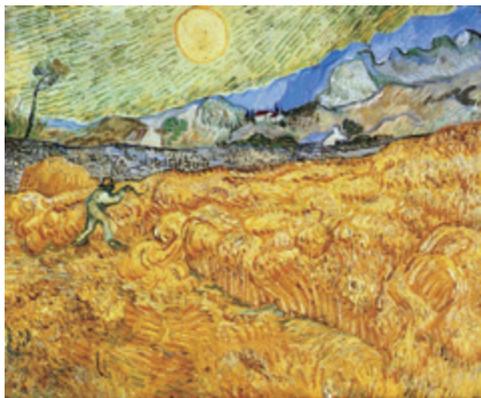
梵·高着意于真实情感的再现，也就是说，他要表现的是他对事物的感受，而不是他所看到的视觉形象。梵·高在巴黎结识了印象主义画家之后，他的调色板就变亮了。他发现，他唯一深爱的东西就是色彩，辉煌的、未经调和的色彩。他手中的色彩特征，与印象主义者们的色彩根本不同。即使他运用印象主义者的技法，但由于他对于人和自然特有的观察能力，因而得出的结论也具有非凡的个性。梵·高把他的作品列为同一般印象主义画家的作品不同的另一类，他说：“为了更有力地表现自我，我在色彩的运用上更为随心所欲。”其实，不仅是色彩，连透视、形体和比例也都变了形，以此来表现与世界之间的一种极度痛苦但又非常真实的关系。而这一鲜明特征在后来成了印象派区别于其他画派而独立存在的根本。

表现主义

梵·高死后不过几年，一些画家就开始模仿他的画法，为了表现强烈的感情，可以不对现实做如实的反映。这种创造性的态度被称作表现主义，并且被证明是现代绘画中一种历久不

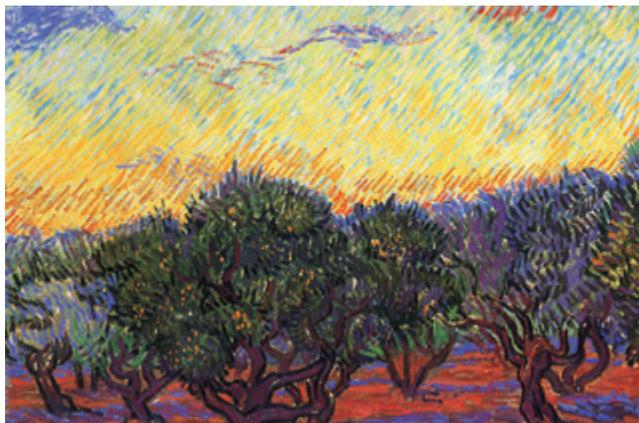
杜比尼花园

收割者

向日葵

树林

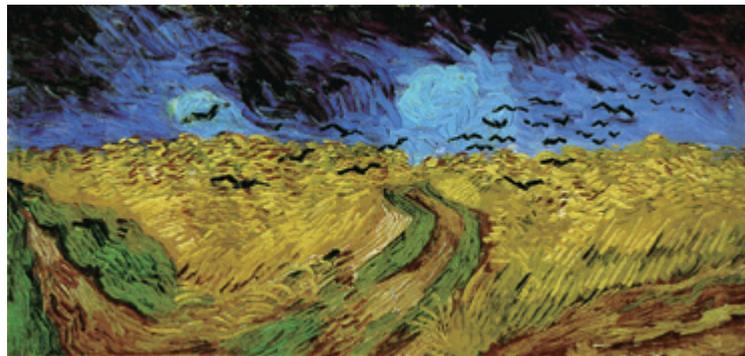
星夜

衰的倾向，即为了主观意识而对物体进行再塑造。

深度分析

《星夜》画中呈现两种线条风格：一是弯曲的长线，二是破碎的短线。二者交互运用，使画面呈现出眩目的奇幻景象。这显然已经脱离现实，纯为梵·高自己的想象。在构图上，骚动的天空与平静的村落形成对比。柏树则与横向的山脉、天空达成视觉上的平衡。整幅画的色调呈蓝绿色，画家用充满运动感的、连续不断的、波浪般急速流动的笔触表现星云和树木。在他的笔下，星云和树木像一团正在炽热燃烧的火球，正在奋发向上，具有极强的表现力，给人留下深刻的印象。

这幅《乌鸦群飞的麦田》画上仍然有着人们熟悉的他那特有的金黄色，但它充满不安和阴郁感。乌云密布的沉沉蓝天，死死压住金黄色的麦田，沉重得教人透不过气来，空气似乎也凝固了，一群凌乱低飞的乌鸦、波动起伏的地平线和狂暴跳动的激荡笔触更增加了压迫感、反抗感和不安感。画面极度骚动，绿色的小路在黄色麦田中深入远方，这更增添了不安和激奋情绪，这种画面处处流露出紧张和不祥的预兆，好像是一幅色彩和线条组成的无言绝命书。在祥和的麦田追求不到宁静，满是阳光的蓝天中，飘过了久蓄心中死亡的影子，化作无尽的乌鸦，引着梵·高飞向他的蓝天，追向无限光明。就在第二天，他又来到这块麦田对着自己开了一枪。黑暗背后仍是蓝天。

乌鸦群飞的麦田

1888年梵·高邀请高更来阿尔同住，起初他们相处愉快，但随着梵·高病情反复，两个艺术家却不断地争吵。在一场剧烈争执后，高更大怒而去，梵·高无法阻止，亦无法抑制自己的激动，竟割下自己的左耳。世界把自己的癫狂最先传染给人类的画师——就像曾经给他的笔端注入