

凡 高

赵锦杰 著

安徽美术出版社

凡·高

VAN GOGH

西方美术大师原作

XIFANG MEISHU DASHI YUANZUO

赵锦杰 主编

VINCENT VAN GOGH

文森特·凡·高 (1853—1890)

荷兰画家

文森特·凡·高是后印象派重要画家之一，也是目前世界上最著名的画家之一。

1853年，文森特·凡·高出生在荷兰著名的牧师家庭里，家世很好，少年时期就开始学习绘画。由于他们家掌握着著名的古皮尔画廊一半的股份，所以凡·高从16岁起就开始在海地、英国等画廊分店工作，后因性格古怪并嘲笑收藏家的品位而被开除。

24岁的凡·高开始在矿区担任牧师，出于人道主义关怀，他先后多次跟矿工下井而被教会解雇。丢掉牧师工作之后，凡·高全身心投入到绘画事业中，开始他的画家生涯。这一期间他大量临摹米勒、荷尔拜因等画家的作品。约1885年春，凡·高创作了他早期最重要的作品《吃土豆的人》，画面色调昏暗，笔触平稳严密，色彩细致，跟他后来的用色和画风截然不同。

1886年3月，凡·高前往巴黎，结识了毕沙罗、德加、高更等印象派画家，明快绚丽的色彩在他眼前展现了一个新的色彩天地，同时他也如愿参加了印象派最后一次画展。

1888年，凡·高由于受精神疾病的困扰，被弟弟提奥送到了阳光明媚的法国南部——阿尔勒。凡·高还邀请他的好朋友高更也来阿尔勒做客。为了装饰高更简陋的房子，凡·高完成了著名的《向日葵》系列作品。

在阿尔勒，凡·高找到了自己生长的麦田，他开始以狂放的笔触去画他心中的风景。起伏的山石、翻滚的麦浪、扭曲的云团，凡·高画中如火焰般晃动的笔触和色块，反映的正是其炽热的内心情感在燃烧和迸发。

1890年1月，凡·高卖出人生中第一张画——《红色葡萄园》。

凡·高用他的精神苦难的结晶给人以安慰，舒缓了千千万万人内心的焦虑与不安。

1890年7月27日，凡·高外出写生，傍晚在麦田深处开枪自杀。他死后，画作被嘉塞医生整理，得以流传后世。

《阿斯涅尔德饭店》

《黄房子》

这幅图画的主题不是光，而是感情。凡·高的第一个念头是想把它画成一幅夜景画：“窗口亮着，空中繁星闪烁”。可是在定稿中，他蓄意强调阳光通过巨大的空隙流进屋内的黑暗，所以整幢房子发出光亮。

《安特卫普屋顶的雪景》

《工作室外的景观》

《星月夜》

高大的白杨树战栗着悠然地浮现在我们面前；山谷里的小村庄，在尖顶教堂的保护之下安然栖息；宇宙里所有的恒星和行星在“最后的审判”中旋转着、爆发着。这不是对人，而是对太阳系的最后审判。这片星夜的风光，是凡·高内心的渴望，是他在精神郁闷、痛苦折磨下短暂的宁谧，是他苦闷人生片刻的心灵自由。研究凡·高的评论家认为，《星月夜》只有在他精神恍惚的情况下才可能完成，所以世上只会有一个凡·高。

《塞纳河上的星夜》

画面中的人物与船、星夜里的星光和灯光以及天空跟水都是“大小对比”关系，是一种对照之美。蓝色调的夜跟黄色调的灯火、星光映在河面上产生的波折，绿与蓝绿、绿蓝的部分则是“调和”的艺术创作原则，换句话说，它们呈现出调和之美。整个塞纳河上的星夜似乎因为那些短笔触的排列以及蓝色和橘黄色这两个对比色而不停地摇动着，感觉有种强烈的对比。

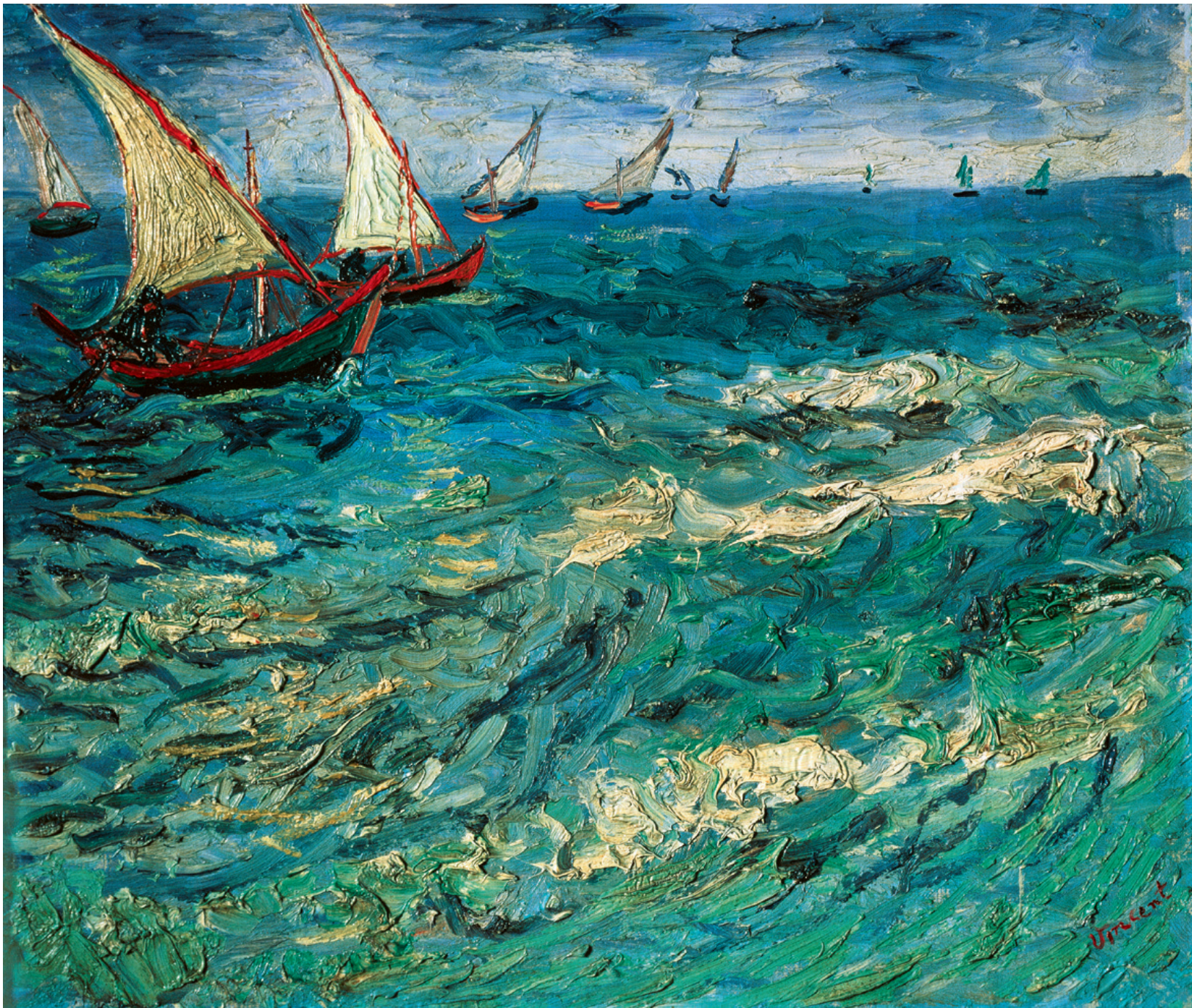

《塞纳河上的星夜》局部

《阿尔勒吊桥边洗衣的妇人》

凡·高画了很多以桥为主题的作品，他仔细观察蓝天和四周生机盎然的景物在河水中的倒影，千方百计地表现河水的清澈透明。画家从河对岸描绘了这幅景致。这幅画可以说是凡·高的色彩实验，画家大量使用蓝、橙补色，整张画在三原色调的展现下，达到画面平衡和谐的效果。光影的感觉在画中不太明显，全然以颜色为主导。笔触纵横交错，细致入微，赋予作品浓郁的日本风格。

《海景帆船》

《海浪》

《海浪》局部

《在圣马迪拉莫海边的渔船》

1888年6月，凡·高完成了几幅以渔船为画题的作品。他把眼睛所捕获的色彩鲜丽的渔船，清晰地画在前景，省略其他部分来暗示远方，让人感到这是采用了日本版画中扩大空间的手法。在细部的省略与夸张的变形中，突出了空间上的深度。