

凡·高

VAN GOGH

世界名画家经典素描 43

凡·高

VINCENT VAN GOGH

[荷 兰]

中国民族摄影艺术出版社

凡·高 (Vincent van Gogh, 1853—1890)

荷兰画家文森特·凡·高生于1853年，他的父亲是一名牧师，他自己曾经当过店员、教师、矿区传教士等。

尽管高更和凡·高的名字成为现代表现主义的先锋，成为极端个性化的艺术家的典型，但是设想他们的个人特点有多大不同则是很难的。高更是个攻击传统观念的人，语言刻薄、玩世不恭、冷漠无情，有时甚至蛮横无礼。而凡·高对于共事的艺术家，则充满了一种天真的热情和深沉的爱。在他有了一段生活经历之后，这种爱使他成为一个美术商人，并产生了进行理论研究的愿望，进而成为比利时煤矿区的一名传教士。

1880年凡·高开始学画，后来在布鲁塞尔、海牙和安特卫普进修。他于1886年来到巴黎，在这里见到了劳特累克、修拉、西涅克和高更以及派生的印象主义小组的成员。

在凡·高的早期作品中，《吃土豆的人们》是一幅杰作。它显示出米勒在十九世纪中叶对现实主义者的影响，这些现实主义者在当时已构成了遍及欧洲艺术学校中的一种学院派的东西。但是，在这幅作品中，凡·高已把画面提亮，充满了对于疲劳过度的农民的真挚同情。聚集在一起吃公共晚餐的农民，加上了一层伦勃朗画的《爱莫斯的基督》中那种仪式的意思。其实，这幅画属于巴洛克式明暗对比的绘画传统，而伦勃朗则是这种传统的典型，两个世纪以后，这种传统在荷兰依然有生命力，十九世纪浪漫主义和现实主义对伦勃朗的再发现，又巩固了这个传统。凡·高早期的素描比他早期的绘画更能说明他是扎根于传统荷兰风景、肖像和风俗画的。他在风景素描中，通过同样的透视结构，赞美了十七世纪霍贝玛(Hobbema)所喜爱的宽阔田野和低垂的天空。当他发展了一种在画布上用颜料强调线条运动的风格时，他也从未去弃透视。对他来说，透视的深度具有表现方面的意义和感情方面的意义，这在早期的素描中已经显而易见。在他的绘画中，幻觉的深度和平涂表面的图案之间，表现出了强烈的矛盾。

凡·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。

凡·高的激情，来自他所生活的那个世界，来自他所认识的人们所做的按捺不住的强烈反应，这绝不是一个原始人或小孩子所做的那种简单的反应。他写给弟弟提奥的信，是一个艺术家写出来的最动人的故事。信中表明了他高度敏感的知觉力，这种知觉力完全符合他那感情的反应。他的作品《夜咖啡馆》预示了超现实主义用透视作为幻想表现手段的探索，但是没有一种探索能有如此震撼人心的力量。

作品《星夜》中，那奔放的或者说像火焰般的笔触，来自凡·高的直觉或自发的表现行为，他并不受理性的思想过程或严谨技法的约束。凡·高绘画的标新立异，在于他超自然的，或者至少是超感觉的体验。而这种体验，可以用一种小心谨慎的笔触来加以证明。这种笔触，就像艺术家在绞尽脑汁，准确无误地临摹着他正在观察着的眼前的东西。从某种意义上看，实际确是如此，因为凡·高是一位画其所见的艺术家，他看到的是幻象，他就画幻象。

1889年6月，凡·高的神经第二次崩溃，他住进了圣雷米疗养院。在这里，他的病情时好时坏，在神志清醒而充满了情感的时候，他就不停地作画。

凡·高继承了肖像画的伟大传统，这在他那一代艺术家里是罕见的。他对人充满了激情的爱，使他不可避免地要画人像。他研究人，就像研究自然一样，从一开始的素描小品，一直到1890年他自杀前的几个月里所画的最后自画像都是如此。凡·高的自画像是一幅深深打动人心的作品，它如实地表现出痴人凝视的可怕和紧张的眼神。一个痴人，或者一个不能控制自己行为的人，无论如何也不能画出这么有分寸，技法娴熟的画来。画面的一切都呈蓝色或蓝绿色（深色衬衣和带红胡子的头部除外）。从头部到躯干，再到背景的所有色彩与节奏的组合，以及所强调部位的微妙变化，都表明这是一个极好地掌握了造型手段的艺术家。仿佛凡·高完全清醒的时候，就能记录下他精神病发作的样子。

凡·高的代表作品有《向日葵》、《邮递员罗兰》、《因徒放风》、《吃土豆的人们》、《夜咖啡馆》、《星夜》等。

世界名画家经典素描 / 唐华伟主编
北京：中国民族摄影艺术出版社，2006.1
ISBN 7-80069-714-2

1. 世... II. 唐... III. 素描—作品集—世界
IV. J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第000251号

世界名画家经典素描 43 · 凡·高

出 版 中国民族摄影艺术出版社
主 编 唐华伟
责任编辑 树帆
出版协作 香港人民艺术出版社
设计出品 北京龙吟雅风视觉艺术中心
印 刷 北京雷杰印刷有限公司
经 销 新华书店
印 次 2006年1月第1版第1次印刷
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 全64册共144印张
标准书号 ISBN 7-80069-714-2/J·440

