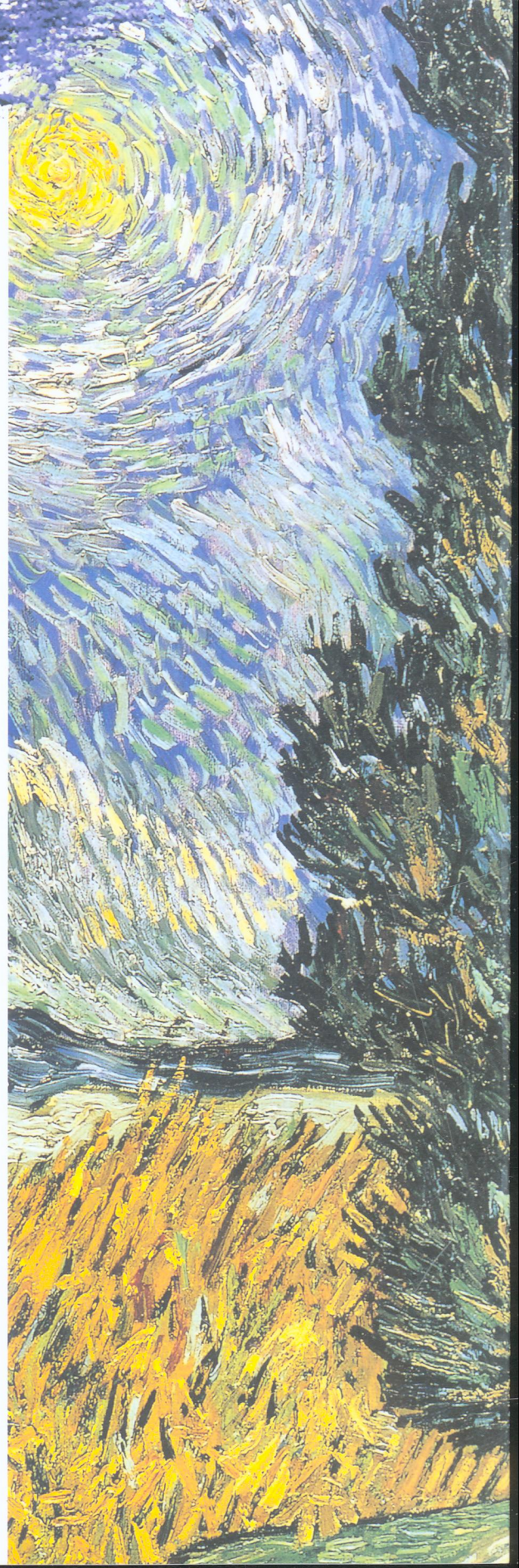

●拜师巨匠丛书

拜师

凡·高

■浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

拜师凡高 / 魏本, 黄晓霞编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2003.1

(拜师巨匠丛书)

ISBN 7-5340-1578-2

I. 拜... II. ①魏... ②黄... III. ①凡高, V.
(1853~1890) — 油画 — 风格 (文艺) ②凡高, V.
(1853~1890) — 油画 — 技法 (美术) IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 098584 号

拜师巨匠丛书——拜师凡·高

编 著: 魏 本 黄晓霞

责任编辑: 黄晓峰 程 勤

版式设计: 欣 然

封面设计: 张 峰

责任出版: 胡国林

地 址: 中国·杭州市体育场路 347 号

邮 编: 310006

网 址: <http://mss.zjcb.com>

印 刷: 杭州余杭人民印刷有限公司

版 次: 2003 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 1

印 数: 0001—5000

ISBN 7-5340-1578-2/J.1384

定 价: 10.00 元

(如发现印刷质量问题, 影响阅读, 请与本社发行部联系调换)

凡·高 Vincent Van Gogh

艺术人生

凡·高(Vincent Van Gogh), 1853年出生在荷兰北部布拉班特州的一个小村庄, 父亲是基督教的牧师。母亲的家族中曾有羊癫疯的历史, 这可能与凡·高1889年因精神病被送入圣雷米精神病疗养院有直接关系。他的幼年虽在清贫中度过, 但家庭中有良好的绘画氛围, 三个伯父都是美术商人。16岁那年凡·高在海牙的古比尔画廊做了一名职员, 在艺术的长廊中耳濡目染。在这里凡·高遭受了失恋的痛苦打击, 变得郁郁寡欢, 这颗孤寂的心灵只得沉浸在宗教神圣思想的空间里, 致使他一次次失去工作, 最后怀着沮丧的心情在1876年回到了父母身边。这几年的生活使他体会到贫困者的疾苦, 产生了一种信念, 要抚慰世界上一切不幸的人。这时他的弟弟提奥进入古比尔公司布鲁塞尔分店工作, 他是凡·高的生活支柱, 也是凡·高在世时唯一能理解与赏识他的人。

1877年, 在父母的建议下, 凡·高来到阿姆斯特丹的伯父家, 在这里他拼命地学习, 参加神学院的入学考试。同时, 他在伯父这里接触到很多大师的作品, 画一些素描, 但在他的心中却唯恐绘画会影响教义的学习, 似乎是在不务正业。14个月后, 他放弃了考试, 转入布鲁塞尔的一所福音学校学习。不久又抛弃学业, 自愿奔赴比利时最贫困的博里纳日矿区传

教。他与矿工过着同样贫穷的生活, 表现出卫道者的狂热, 然而却没有什么成功。人们不断地挖苦他, 孩子们都惧怕他, 1879年7月, 他的上级也不愿要他了。

此后, 他开始了漂泊无定的生活, 一次次的打击使多年的愿望与理想都变为了泡影, 他的精神将要崩溃, 苦苦地找寻着自己的道路。在1880年他恍然大悟: 自己应该成为一个画家, 而且这种愿望已超出了其它一切感觉。在这以前, 他虽也曾画过一些习作, 但从未画过油画。他的愿望得到弟弟的支持, 他以疯狂的热情研究素描、解剖、透视, 临摹米勒的作品。他希望如同米勒一样, 成为一名“农民画家”。1885年他完成了这一时期的代表作品《吃土豆的人》, 准确说起来, 他成为画家的日子是1885年。那时起, 他开始了既多产又短促的艺术生涯, 在到逝世前的5年内他完成油画作品800多幅。在这之前他的作品主要是一些素描, 而且占了他所有素描作品的三分之二。

1886年至1887年底, 他基本上生活在巴黎, 绘画成为他生活的全部内容。他对日本的浮世绘开始着迷, 沉浸在大量的临摹中。他在菲尔南·柯尔蒙的画室结识了劳特雷克、艾米尔、贝尔纳等人。在提奥的帮助下认识了印象派的画家莫奈、西斯莱、毕沙罗、修拉等, 这

些人的画给凡·高强烈的震撼。从毕沙罗、莫奈的画中也使他看到日本式的轻松与鲜明的色彩。他开始改变画风,色彩变得明亮起来了,甚至从印象派那里借鉴了点彩画法。在巴黎生活的二十个月里,他共创作了两百幅作品。但不久,巴黎暗淡的街道、灰蒙的天空使他无法忍受。1888年,凡·高在贝尔纳的帮助下来到阿尔,这里的生活再次激起了他的激情,开始抛弃印象派的华美,以刚劲、准确、肯定的手法抓住对象的内部结构,创作了《兰格罗瓦桥》、《菜圃》、《邮差卢郎先生》、《海滨的渔船》、《夜间的咖啡馆》、《凡·高的官邸》(又名《黄屋》)、《阿尔的富尔撒多旅馆》等。也是在这一年,高更应凡·高的邀请来到阿尔,但不久两人之间就有了隔阂,发生了凡·高割耳事件,被送进了医院。凡高创作了《吸烟斗》的自画像。送提奥怜惜自己的哥哥,请西涅克照顾凡·高。几个月后,凡·高不愿再拖累提奥,主动迁往圣雷米精神病院。他的病经常发作,整个人处在幻觉和惊恐当中。病好后,他将整个生命都注入到绘画当中,精神病院内的一切成为他创作的素材,这段时间,他创作了150幅油画、100幅素描。其中有《圣雷米的山丘》、《星月夜》、《黄色的麦田》,而且还参加了布鲁塞尔的第8次“二十人展”,作品《红色葡萄园》被人购买。1890年5月,凡·高来到巴黎,得到贾歇医生的照顾,度过他生命中最后的旅程,贾歇还成为他的模特。凡·高还完成《哈沃小姐》、《加夏医生》等作品。7月27日,凡·高开枪自杀,结束了年轻的生命。

艺术风格

凡·高的一生中充满着失衡、痛苦、悲剧,他的言行常招致人们的非议,始终被认为是一个异于常理的天才。但不管凡·高作品的构图和制作是如何疯狂,它们都不是一个疯子的作品,即使在忘我的创作之中,凡·高也从未停止对秩序与理智的考虑。首先,他有良好的素

描功底,他的绘画事业是从素描开始的,而且始终没有停止对素描的演练,他对于形体敏锐的捕捉力和极其流畅的线条无不得益于此。他的每一幅作品都毫不松懈地坚持着自己的法则,以激情表现出纯粹的和谐,用色固定着形,规定着比例和空间。他的画绝非疯癫之作,而是一位有完美良知的艺术家的心血。他在绘画中寻找着精神的解脱,也在探寻着人生的道路,剖析着自我,这从他的四十多幅自画像中可以明显地看出。

他的画不是为了摹仿表象或讨好上流社会的趣味,而是按照自己的智慧和特有感觉,去重新创造世界。颜色不是为了要达到局部的真实,而是要启示某种激情。他用生涩、干燥、挑衅的颜色,在对立中求得和谐。它们时而是尖锐的,时而是严峻的,没有微妙区别,也没有中间过渡,采用的是鲜明的率直。凡·高在解放色彩,使其达到强度和表现力的顶点,不仅融合了东方线条的表现力,也发挥出西方油画色彩的感染力。一笔笔不充分调和的颜色厚厚地叠加在画面上。不过,他一直警惕着,不为绘形而牺牲了色彩。尽管他影响了整个现代绘画,诸如野兽派、表现派,但他却没有一位直接的后继者,他的绘画就是他的灵魂与肉体。

附: 人生简历

1853年出生于荷兰北部的布拉班特州。

1868年进入海牙的古比尔画廊任职。

1877—1879年学习并从事神学工作。

1880—1885年学习绘画,并于1885年创作油画《吃土豆的人》。

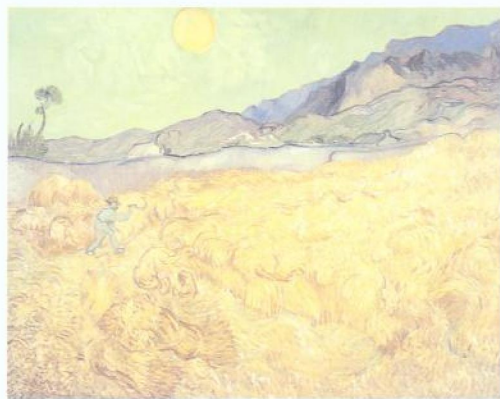
1886—1887年在巴黎,深受印象派画家毕沙罗、高更、西涅克、修拉等人的影响。

1888年到达阿尔,逐渐脱离印象派画法。同年精神病发作,住进医院。

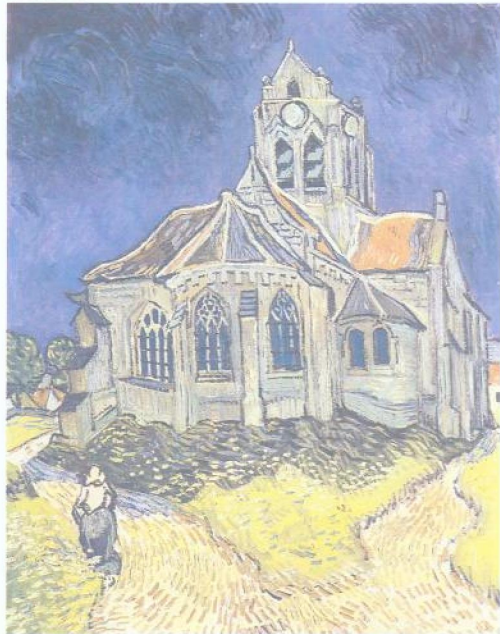
1890年回到巴黎,7月27日,开枪自杀。

吸烟斗 1888年

收割者 1889年

欧维·修尔·奥瓦兹的教室 1890年

向日葵 凡·高 1889年 布面油画 91 × 70cm

凡·高喜欢使用一种普通而厚重的画布作画。他也曾试用过没有深底子的帆布和粗麻布，还喜欢用淡红色和白色的底子。凡·高作画一般不打底稿，直接在画布上涂上不透明的颜色。

《向日葵》

每当说到凡·高，人们自然会想到他的作品《向日葵》。《向日葵》是凡·高在阿尔生活时期完成的代表作，共有六幅，这是其中的一幅。画面上青绿色的背景配以黄色地面，上面的花瓶与向日葵象征着凡高那强烈的生命力和坚韧的意志，不会因受到伤害而枯萎。在凡高的一生中，这一个时期的作品最能显示出他华丽风格的一面。以明朗的黄色为中心，再配以红、绿、橙、青等色彩，充分表达了对生命的赞美之情。凡·高的大多作品几乎都充满了亮丽的黄色，这是一个有趣的现象。凡·高的黄色兼有两种意义，既代表热情又代表受难。因为热情与受难同时纠缠在他的内心，所以他反复表达充满紧迫感的色彩世界，这幅《向日葵》正是他这种精神状态的具体体现。

《向日葵》步骤分析

① 起稿可用木炭或单色油彩，定出花的位置、聚散关系、大小、形状和方向，还要注意整束花的基本形与背景的空白关系，以及地平线所分割出的上下面积比例。花瓶的位置不是置于画面中心垂直线上，要略偏右。构图要饱满。

② 从主体入手，定下基本色调。
要注意对大体色调的把握，虽然简
略粗疏，但色彩要鲜明。

以明亮的橙黄色为主的色调，
是凡·高最喜欢用的色调之一，显示
出凡·高对生命的热爱和赞美。

凡·高运用的色彩并非完全是客观现实的
色彩，他是概括并强化了自然的色彩，他
曾说：“……我并不是将眼前的景象丝毫不
差地复制下来，我要随心所欲地使用色彩，
我要表现我自己。”

③ 这一步要比较具体地画出画面各部分基本的色彩关
系，用青绿色画背景，把握色调和气氛，整幅画要保持相
对的完整性，并表现出一定的立体感和空间感。

④ 这一步开始进行具体深入的刻画。颜料基本上未经稀释，下笔要肯定、准确，形色兼备，笔法多变。注意花与花、花蕊与花蕊之间的色彩区别，还有花与叶子、花瓶、背景及地面之间在色相、明度上的区别。在刻画前景的同时调整背景的色彩。刻画时以湿画法为主，在形体上也要进一步具体化。用较宽的呈编织状的笔触来表现背景，像是一堵坚实的墙面。青绿色与黄色形成鲜明而稳定的关系，既有装饰感又有距离感。

与高更充满想像力的作品不同，凡·高的作品根植于对自然的研究之中，他保留了自然的某种顺序，并恰当地配置色调。

花与背景形成鲜明的色彩对比。用笔也要有所区别，只有顺着结构用笔才能更好地表现形体和质感。

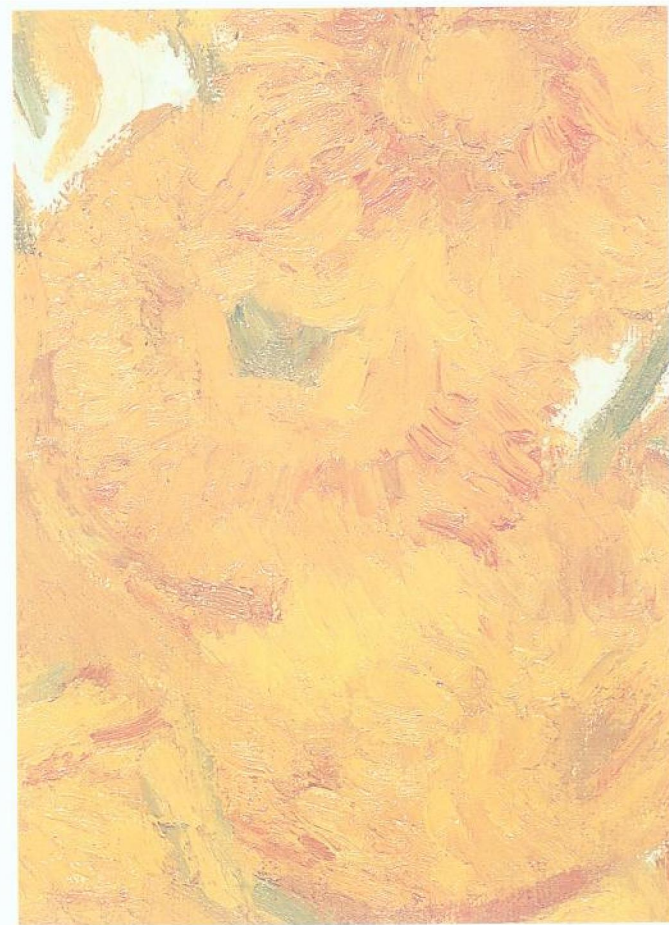

凡·高利用互补色和邻近色使他的画面色彩产生无穷的魅力,正如他1888年在阿尔所写的一封信中所描述:“两种互补色结合在一起,它们相互融合,相互对抗;相近色调间那种神秘的振颤,表现出两个恋人之间的爱情。”

⑤ 进一步深入刻画。笔法应变化丰富,如勾、点、摆、涂、堆等并用。施彩要厚重,从浅黄到深黄,画出极其微妙的变化。绿色的叶子、叶茎用长毫勾画,花瓣、花瓶的轮廓线以及背景与地面的交界线用小笔勾画。还有花心是此画面中最重的色彩,要把握好分寸。瓶子的高光用色要稠厚。

中间几朵花的颜色特别浓稠,似奶油堆砌,用笔要充满激情。可反复堆挤、点垛,刻画出立体感,笔触应有力而有序。

⑥ 这一步只是作最后的调整修改，注意各个细节的关系，使整个画面的色彩更加和谐完整。

凡·高喜欢粗糙的表面，因此在他的成熟作品中很少见有上光的。凡高从绘画的早期开始，就一直狂热地探索各种新的表现技法，并形成了一种富有张力和变化的笔法语言。

用充满激情的笔法刻画出花的立体感和轮廓，注意每一花瓣的方向及形状都应符合自然生长规律，笔触应有力而富有强烈的节奏感。

用圆弧状的笔触和稠厚的颜色表现出陶罐的质感和量感。点高光时应注意位置的把握以及虚实关系。

鸢尾花 凡·高 1889年 布面油画 71 × 93cm

向日葵

凡·高 1889年

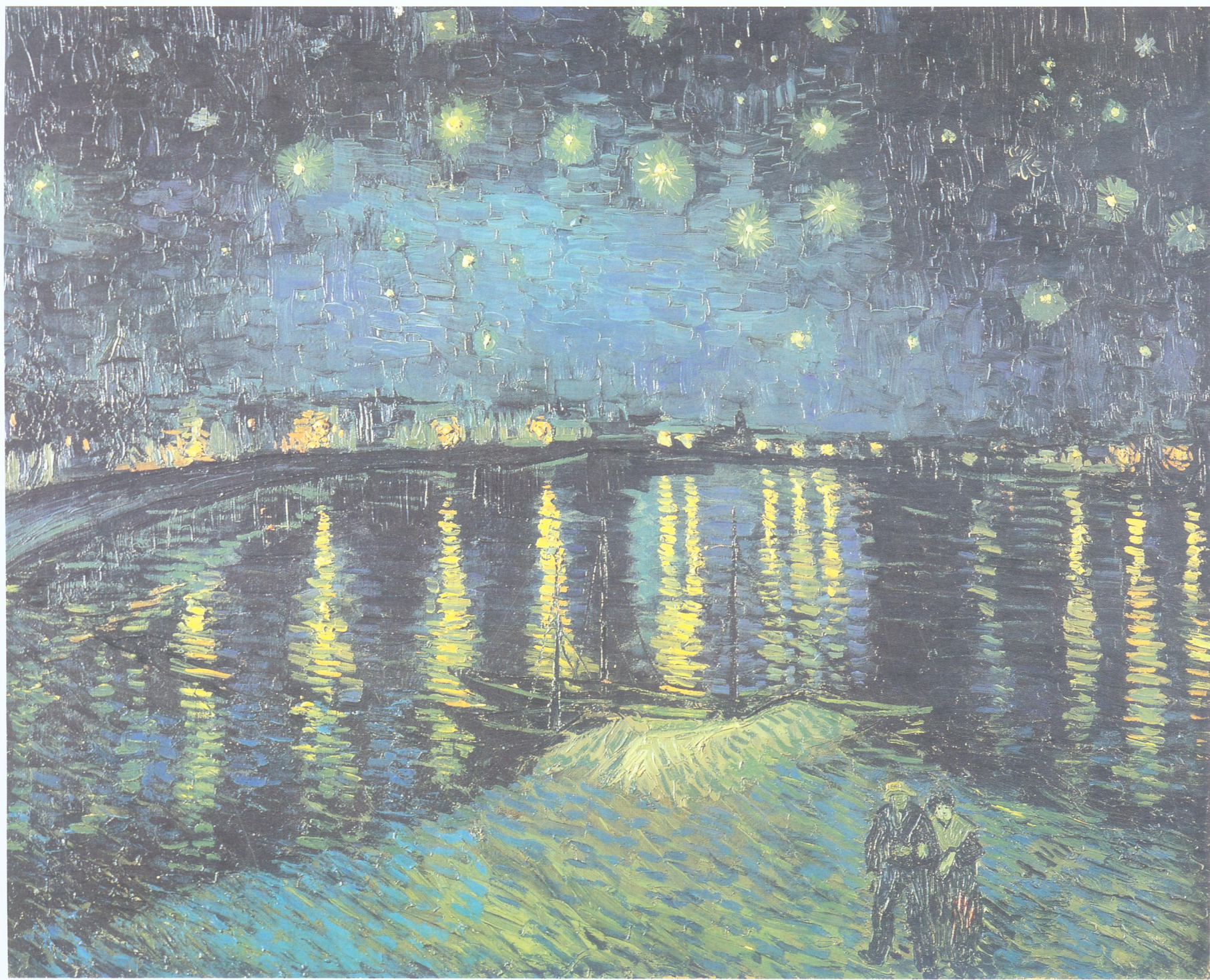
布面油画 95 × 73cm

卡迪威尔的茅屋 凡·高 1890年 布面油画 72 × 91cm

布格罗的收获风景 凡·高 1888年 布面油画 72.5 × 92cm

罗马河畔的星夜 凡·高 1888年 布面油画 72.5 × 92cm

鸢尾花
凡·高 1890年
布面油画 92 × 73.5cm

■油画的基本工具和材料

油画的工具和材料一般都能在市场上买到,如果买来的不称心也可自己再作些加工,或者干脆自己制作。

画笔:一般使用扁形的硬毫画笔为宜,因为油画颜料较厚,只有通过硬的毛笔才能把颜料蘸起来。软毫笔可以用来画柔和的东西,适合薄画法。另外还有圆形画笔,可用来画条状的物体,如树枝等。

画刀和刮刀:画刀又叫调色刀,刀口薄而富有弹性,可以用来调颜色,也可以像画笔那样把颜料堆到画布上作画,可造成一种画笔达不到的效果,它还可用来刮去画面上不满意的地方。刮刀比较厚,弹性少,主要用来铲去调色板上不用的颜色,不适宜作画。

调色板:调色板可以用三夹板制作,表面磨平后,涂上一层胶或清漆便可使用。颜色在调色板上的排列,可按各人的习惯,但也要有一定的次序,不能乱挤,应从暖色到冷色、从浅色到深色依次排列。

画架 市场上画架的品种很多,选择实用即可,当然自己也可用木料做简易的画架。

油画内框通用尺寸规格

法国油画内框通用尺寸

(单位: cm)

号数		人物 f	风景 p	海景 m	号数		人物 f	风景 p	海景 m
0	18 ×	14	12	10	15	65 ×	54	50	46
1	22 ×	16	14	12	20	73 ×	60	54	50
2	24 ×	19	16	14	25	81 ×	65	60	54
3	27 ×	22	19	16	30	92 ×	73	65	60
4	33 ×	24	22	19	40	100 ×	81	73	65
5	35 ×	27	24	22	50	116 ×	89	81	73
6	41 ×	33	27	24	60	130 ×	97	89	81
8	46 ×	38	33	27	80	146 ×	114	97	89
10	55 ×	46	38	33	100	162 ×	130	114	97
12	61 ×	50	46	38	120	195 ×	130	144	97

英国油画内框通用尺寸

(单位: cm)

全身像	70 × 106	半身像	40 × 50
全身像	58 × 94	小型半身像	34 × 44
小型全身像	52 × 88	小半身像	28 × 36
半身像	44 × 56	四分之三肖像	25 × 30
风景画	30 × 50	36 × 54	40 × 60

意大利油画内框通用尺寸

(单位: cm)

18 ×	24	35 ×	40	45	50	60 ×	60	70	80	90
20 ×	25	30	40 ×	50		70 ×	80	100	120	
24 ×	30		45 ×	55	60	80 ×	80	100	120	
25 ×	35		50 ×	50	60	70	100 ×	100	120	150
30 ×	40	50								

德国油画内框通用尺寸

(单位: cm)

18 × 14	32 × 24	46 × 38	65 × 54
21 × 16	35 × 27	54 × 46	73 × 60
24 × 18	41 × 32	61 × 50	80 × 110
27 × 21			

内框和画布:内框多用杉木制成,制作很简单,但要注意每个边内侧做一个斜面,使绷上去的画布和框边留有空隙,这样画布可绷得更加平整。绷画布还需要准备绷布钳和钉枪。当然,现存做好底子的油画布也有卖,讲究一点的话可买亚麻布自己绷布自己做底子。

油画颜料:颜料的品种很多,目前国产的颜料质量也不错,不同的颜色系列应有尽有,均可选用。作画时不需要把所有的颜料全挤到调色板上,可根据对象选用颜色。

调色油、松节油、上光油:调色油是作画时用来稀释颜料的。(现在还有一种称为“三合一调色油”使用效果比较好);松节油挥发性较强,一般用来起稿子。用松节油画面干得快,有时会连同颜料里的油份一起挥发掉,使画面吸油而变灰,但也可根据各人喜好来选择用什么油,有些画家只用松节油。上光油需要等画面完成并干透(六个月)后再用。古典画法一般都用上光油,而近代许多油画家则很少使用甚至不用。

以上所列的画油画的基本工具、材料和运用方法,对初学者来说,更重要的是多多实践,只有这样才能了解和掌握更多的运用工具、材料的经验。