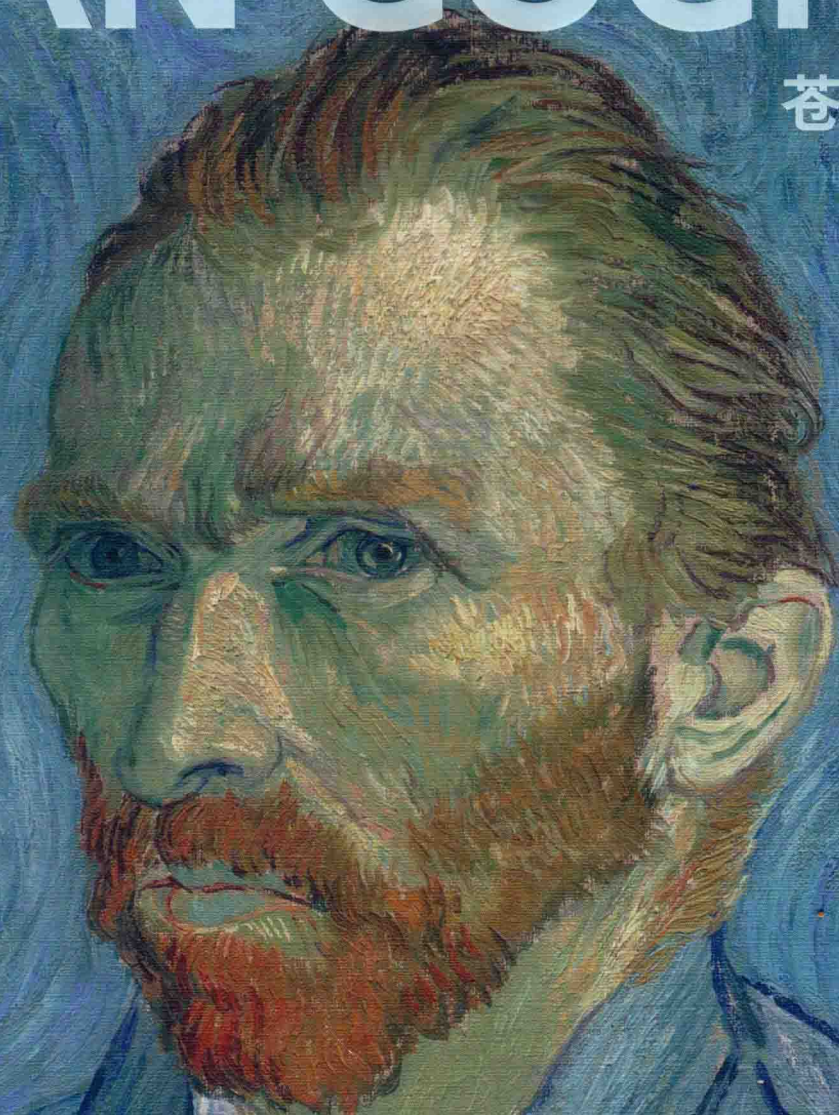

VAN GOGH

苍穹之色

LE
MUSÉE
IDÉAL

纸上美术馆

梵高

[法] 弗朗索瓦丝·培尔 著 李磊 译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

VAN GOGH

苍穹之色

梵高

[法] 弗朗索瓦丝·培尔 著 李磊 译

图书在版编目 (CIP) 数据

梵高：苍穹之色 / (法) 弗朗索瓦丝·培尔著；李
磊译. — 北京：北京联合出版公司, 2019.10
(纸上美术馆)
ISBN 978-7-5596-3420-7
I. ①梵… II. ①弗… ②李… III. ①凡高 (Van
Gogh, Vincent 1853-1890) — 绘画评论 IV. ①J205.563
中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第142677号

VAN GOGH: La couleur à son zénith
©2017, Prisma Media
13, rue Henri Barbusse,
92624 Gennevilliers Cedex
France

梵高：苍穹之色

作 者：[法] 弗朗索瓦丝·培尔
译 者：李 磊
策 划：北京地理全景知识产权管理有限责任公司
策 划 编 辑：董佳佳
责 任 编 辑：楼淑敏
特 约 编 辑：樊广源
营 销 编 辑：李 苗
图 片 编 辑：贾亦真
书 籍 设 计：何 睦 王喜华
特 约 印 制：焦文献
制 版：北京美光设计制版有限公司

北京联合出版公司出版
(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)
北京联合天畅文化传播公司发行
北京华联印刷有限公司印刷 新华书店经销
字数：80千字 635毫米×965毫米 1/8 印张：14
2019年10月第1版 2019年10月第1次印刷
ISBN 978-7-5596-3420-7
定价：98.00元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有·侵权必究

本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：010-82841164 64258472-800

人物与模特

无名氏、农民、画家、友人、房东、医生……他的模特不计其数。

梵高笔下的自己

“人们说‘有自知之明很难’，我深以为然，因为画自画像也不是什么易事。”

43

静物与花卉

在法国南部，他用画笔探寻着南方的植物。画家钟情于描绘果树上的花朵、怒放的向日葵和鸢尾花……他将南国之花永远留在了人们的记忆中。

21

门之后

从村舍到工匠作坊，从娱乐场所到私人空间一隅，都是他笔下的场景。

57

四季更迭

色彩成为他重要的表达方式，而麦田是他最热衷创作的主题之一。

85

露天生活场景

走遍巴黎及其近郊的街道后，梵高为了在户外作画，脚步遍及法国南部，不断探索着这个地区。

69

画家年表

108

收藏分布

110

LE
MUSÉE
IDÉAL

纸上美术馆

VAN GOGH

苍穹之色

梵高

[法] 弗朗索瓦丝·培尔 著 李磊 译

人物与模特

无名氏、农民、画家、友人、房东、医生……他的模特不计其数。

梵高笔下的自己

“人们说‘有自知之明很难’，我深以为然，因为画自画像也不是什么易事。”

43

静物与花卉

在法国南部，他用画笔探寻着南方的植物。画家钟情于描绘果树上的花朵、怒放的向日葵和鸢尾花……他将南国之花永远留在了人们的记忆中。

21

门之后

从村舍到工匠作坊，从娱乐场所到私人空间一隅，都是他笔下的场景。

57

四季更迭

色彩成为他重要的表达方式，而麦田是他最热衷创作的主题之一。

85

露天生活场景

走遍巴黎及其近郊的街道后，梵高为了在户外作画，脚步遍及法国南部，不断探索着这个地区。

69

画家年表

108

收藏分布

110

A
↖

人物与模特

1888年8月，梵高在给好友埃米尔·贝尔纳的信中写道：“我想画人物，除了人物还是人物。他们比我强大得多，这些两足动物，从婴儿到苏格拉底，从皮肤白皙的黑发女人到脸庞因太阳暴晒而染上红褐色的金发女人。”然而不幸的是，他总是缺少模特，只能不停为此抱怨。

在他的模特里，有无名氏、农民、画家同行（高更和欧仁·博什）、颜料商（唐吉老爹¹）、偶遇的男女（鲁兰²一家和米列³等）、房东、咖啡馆女老板（阿德琳·拉武⁴和阿格斯蒂娜·塞加托里⁵）、医生……

1. 巴黎蒙马特区一家文具店的老板，与梵高交好，梵高收集的日本木刻版画很多是从他那里购买的。（译者注，后同）

2. 阿尔勒的邮递员。梵高没钱雇用模特，常找鲁兰一家来担任这一角色。

3. 佐阿夫团（创建于1830年的法国轻步兵团）中尉，曾跟梵高学习作画，是梵高极少的好友之一。

4. 奥维尔小旅馆店主的女儿。

5. 巴黎克利希街“铃鼓”咖啡馆的女老板。

“ ……近来，我几乎只画人物头像，
这些都是习作，从字面上理解，
也就是说这些都是为了回到画室再创作而进行的练习。”

——致提奥¹的信，1885年初

来自安特卫普

右页这幅《妓女头像》的笔触没那么厚重，画家也许是在向17世纪安特卫普大师鲁本斯²的作品致敬，这位大师让他“印象如此深刻”³。画面配色十分亮眼，梵高在肤色上大胆地勾勒了几笔红色和绿色。关于这幅肖像画，他说自己力求还原“这个女人的欲求与哀伤”。

1885年11月至1886年3月，梵高暂居安特卫普，这幅《妓女头像》便是他在此创作的。当时，他白天在艺术学院⁴里描摹裸体

模特，晚上在两个私人工作室里上课。然而，他很快就对刻板的教学体系产生了反感，而他自由的风格也不可能说服深受学院派影响的老师们，对他们而言，严谨写实的绘画才是最重要的。

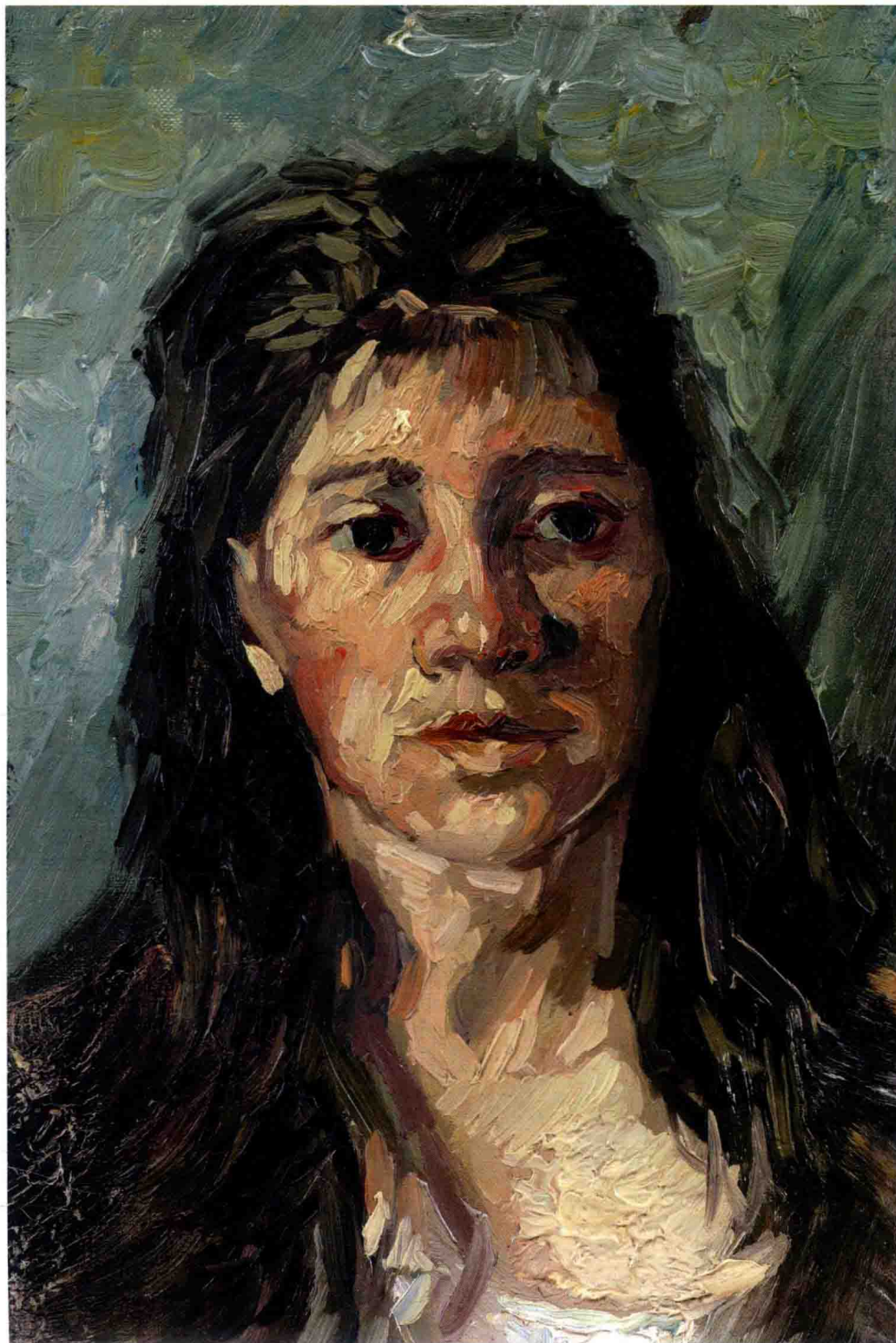
梵高在家乡短暂歇脚后便动身前往巴黎，在这段时期内，他只创作了少量作品。

1. 梵高的弟弟，与梵高关系极为亲近，是他坚定的支持者。
2. 1577—1640年，17世纪佛兰德斯画家，巴洛克画派早期代表人物。他的绘画笔法洒脱，色彩丰富，强调整体观感和运动感，显得气势恢宏。
3. 梵高在安特卫普时接触到鲁本斯的作品和日本浮世绘，这对他的绘画生涯影响重大。
4. 即安特卫普皇家艺术学院。

《戴红帽的农民肖像》

1885年 布面油画
高：43.2厘米 宽：30厘米
阿姆斯特丹 梵高博物馆

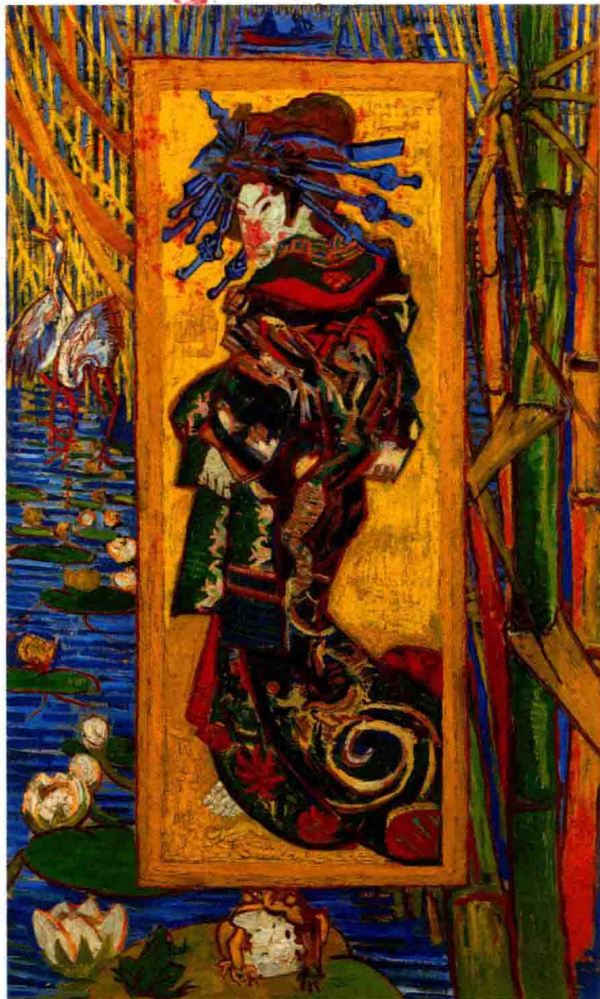

《妓女头像》

1885 年

高：35.2 厘米 宽：24.4 厘米

阿姆斯特丹 梵高博物馆

《唐吉老爹》

1887—1888 年 布面油彩画
高：92 厘米 宽：75 厘米
巴黎 罗丹美术馆

在巴黎创作的日本风格作品

1888年9月，梵高完成右页这幅画作几个月后，在给提奥的信里写道：“如果我能活到足够老，我将会和唐吉老爹一样。”这句话说明他对此人极为尊重。唐吉老爹是一位为人慷慨的共和主义者和颜料商，梵高在1886年3月刚到巴黎不久便认识了他。唐吉（1825—1894年）为所有囊中羞涩的巴黎先锋派画家供应画材，经常允许他们以作品实物换取画材，并将他们的画作摆在其位于巴黎新雅典

区的小商店里间展出。梵高曾为唐吉创作过几幅肖像画，这幅是其中之一，画面上展现出浑厚的笔触，人物正面向前，摆出双手交叉的姿态，脸上笑容满溢，神色安详。

肖像画的背景上，描绘着各个主题的版画——风景、花魁、花卉等。人们能从中辨认出大部分画作，还有几幅出现在梵高作品之中，就像位于画面右下角的这幅《花魁》一样，它激发着艺术家的灵感，使他创作出了左页这幅其最有名的日本风格作品之一。

《花魁》
（临摹溪斋英泉¹作品）

1887 年 布面油彩画
高：100.7 厘米 宽：60.7 厘米
阿姆斯特丹 梵高博物馆

1. 1791—1848 年，日本江户时代浮世绘画家。师从菊川英山，年轻时便描绘出冶艳的美人图，也擅长风景画、插图等。

