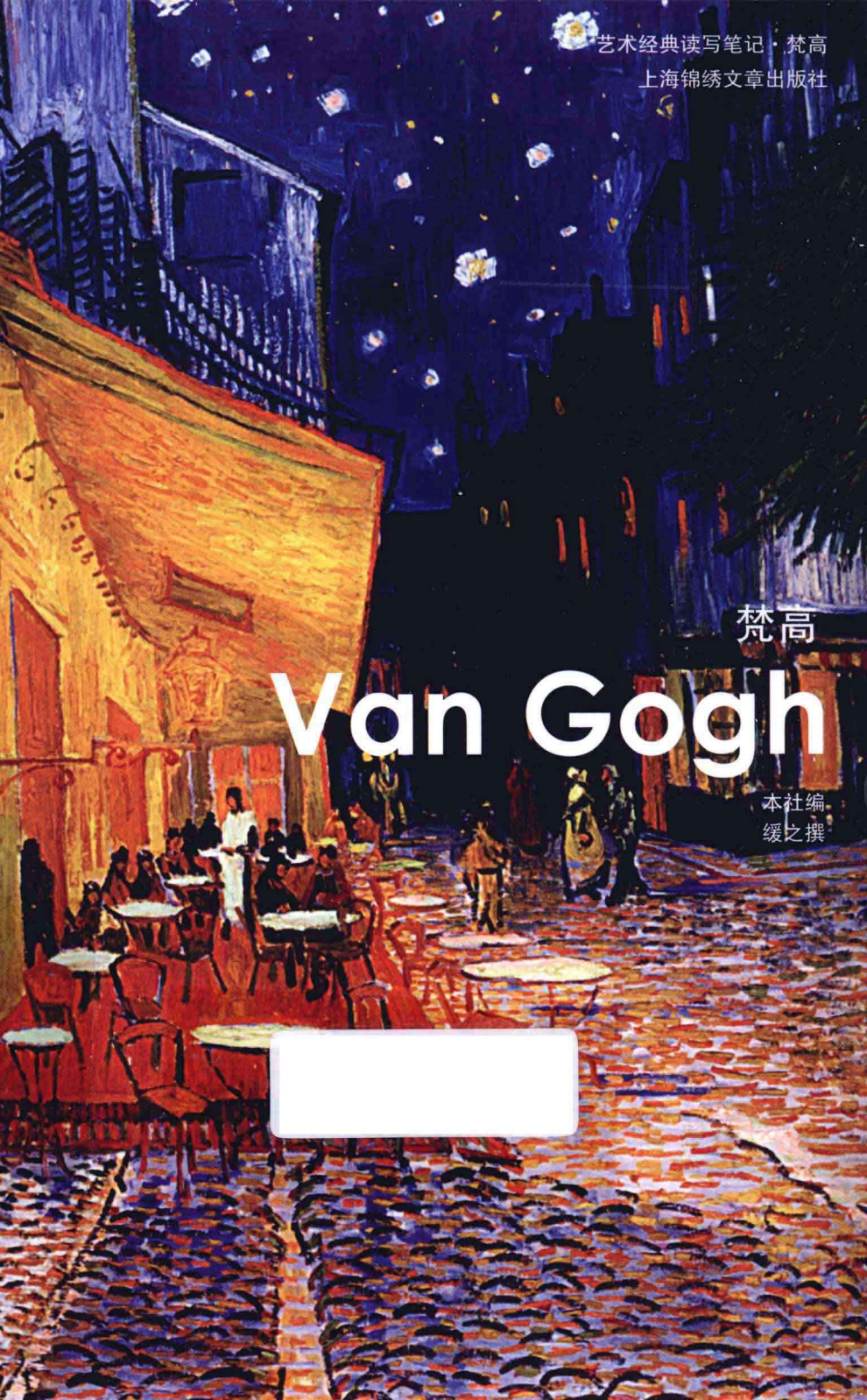




艺术经典读写笔记·梵高

上海锦绣文章出版社

梵高

Van Gogh

本社编
缓之撰

图书在版编目(CIP)数据

艺术经典读写笔记. 梵高 / 上海锦绣文章出版社编; 缓之撰. -- 上海: 上海锦绣文章出版社, 2012.10

ISBN 978-7-5452-1153-5

I. ①艺… II. ①上… ②缓… III. ①梵高. V. (1853~1890) — 油画 — 绘画评论 IV. ①J205

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第163973号

策 划 徐明松
责任编辑 安志萍 金 嵘
助理编辑 姚琴琴
装帧设计 金 嵘 颜 英
技术编辑 李 荀

书 名 艺术经典读写笔记·梵高
著 者 本社编 缓之撰

出版发行 上海锦绣文章出版社
网 址 www.shp.cn
锦绣书园 shjxwz.taobao.com
地 址 上海市长乐路672弄33号 (邮编200040)
经 销 全国新华书店
印 刷 上海市印刷十厂有限公司
规 格 889×1194 1/32
印 张 5
版 次 2012年10月第1版
印 次 2012年10月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5452-1153-5/J.743
定 价 22.00元

如有印装质量问题 请与印装单位联系 021-65410805

版权所有 不得翻印

梵高

Van Gogh

本社编
缓之撰

文森特·威廉·梵高（Vincent Willem Van Gogh，1853 - 1890），荷兰后印象派画家。他是表现主义的先驱，印象画派的代表人物，19 世纪人类最杰出的艺术家之一。在世界艺术史上，没有任何一位画家像梵高一样得到世人如此的崇敬和热爱，但这一切，对梵高来说来得太晚。这位天赋异禀，却又饱受病痛和命运折磨的画家在世时从未感受过被崇敬和被热爱的滋味。他所知晓的，是贫困的滋味，是饥饿的滋味，是被人鄙视的滋味。他留给这个世界的是他遗言中的感悟：“痛苦便是人生，我很痛苦，我一生一事无成。”以及他充盈着烈火的激情和贲张的热血、拼尽生命的力量拒绝平庸的艺术。

梵高 16 岁时就在画商文森特伯伯（与梵高同名，简称文森特伯伯，1820 - 1888）的介绍下，进入巴黎古比尔公司（Goupil&Cie，当时欧洲最大的画廊）的海牙分店工作。这家店是文森特伯伯一手创建的，店里出售绘画作品和名画复制品。这算是梵高最早接受的“艺术教育”，他在这段日子里通过工作，学习了大量的艺术知识，也读了大量的文学作品，这使他在年轻的时候就有了很高的艺术鉴赏力，也为他日后成为一位杰出的艺术家打下了基础。梵高质朴、真诚、热情的性格，使得别人都很喜欢他，他的前途似乎也是一片光明，因为他的伯伯是当时欧洲最大的画商之一，而他被认为是这位著名画商的理想继承人。后因工作出色，梵高被转到伦敦

分店工作。但是 1874 年，梵高在伦敦向房东的女儿求婚失败，受到了巨大打击。心灰意冷的他对工作失去了热情，顾客和同事都对他很有看法。终于在 1876 年初，梵高被古比尔公司解雇。

梵高生性善良，早年为了“抚慰世上一切不幸的人”，他曾自费到比利时的博里纳日矿区去当传教士。他天天去看望那些身患重病的人，把自己的大半薪水用在为病人购买仪器和药物上，跟矿工一样吃最差的伙食。他甚至把衣服送出去，自己裹着粗布袋当内衣；把床让出去，自己睡在地板上。村里的病人他全都护理过，每一间草棚他都送去牛奶、面包。而他自己呢，却由于缺吃少穿，得了热病，瘦得皮包骨头。然而他的行为却被认为超越牧师职责，有失体统，有损教会的名声，最终他被禁止继续布道。梵高失去了“上帝”，在迷茫与困惑中，他又回到绘画事业上来，在埃顿开始了绘画的学习和创作，并爱上了刚刚丧夫的表姐凯。他和凯很谈得来，但当他提出要和她结婚时，又一次被拒绝了！再次遭到打击的梵高来到海牙，并受到了当时已经成名的画家亲戚安东·莫夫（Anton Mauve, 1838 - 1888）的帮助，梵高在莫夫的指点下，绘画技法进步很快。他还得到了海牙古比尔分店经理特斯蒂格的支持。

1883 年底，梵高回到父亲供职的教堂所在地纽南。在纽南的两年时间里，梵高苦练素描技巧。在画了大量素描写生和习作后，他完成了第一幅著名油画作品《吃土豆的人》。这幅作品和他这一时期的很多作品都受荷兰现实主义画风的影响，画面深沉，有极强的乡土气息。这也表现出梵高很强的农民情结，他似乎很想成为一位农民画家，这一方面是受到“精神导师”米勒的影响，更重要的则可能是内心深处对乡间生活的向往、对淳朴农民的尊敬和对诚实劳动的赞美。

1885 年 11 月底，梵高决定去安特卫普，在那里的三个月，他努力地学习绘画并沉醉于其中。那段时间，他接触日本浮世绘，了解鲁本斯的绘画，作品中丰富的想象力、鲜明的对比、饱满的色彩、流动的线条、激动人心的画面艺术效果对他此后的绘画历程产生了很大影响。虽然梵高这一时期的作品仍然延续了纽南时期的现实主义风格和深沉的笔触，但他也渐渐使画布变得明亮、色彩变得丰富起来。

1886 年 2 月底，梵高来到“艺术之都”巴黎。这里浓厚的艺术氛围使他非常兴奋，他在巴黎第一次看到印象派的绘画，大为震惊。在弟弟提奥（当时在巴黎，提奥是颇有名气的画商，和印象派画家关系很好）的介绍下，梵高认识了很多印象派画家，比如劳特累克、高更、修拉、毕沙罗……在受到印象派影响后，梵高的画风发生了变化，画面变得明亮起来。

他还在创作中吸收了印象派的一些技法，如点彩法等，日本浮世绘版画鲜明的太色块对比的装饰性色彩也让他一见倾心。这一时期，梵高开始了大量的自画像的创作，并到街头写生，到近郊写生。两年后，梵高渐渐厌烦了巴黎的城市生活。他并不满足于印象派的表现手法和思想理念，他渴望阳光，他要表现光明的世界。于是，梵高带着希望来到法国南部充满阳光的小城——阿尔，也迎来了他最辉煌的创作时期。

1888年2月，梵高来到法国南部的阿尔。那里碧蓝的天空中悬挂着眩目的火球，大地仿佛被炽热的阳光点燃，显示出强烈的色彩。灿烂的阳光和刺目的麦田无不使梵高“疯狂”。他欣喜若狂，创作激情燃烧着他，一生中最优秀的作品就在这里诞生了。

梵高最著名的作品是1888年8月完成的《向日葵》，在这幅画中，黄色是太阳的象征。一位英国评论家说：“他用全部精力追求了一件世界上最简单、最普通的东西，这就是太阳。”他的画面上不单充满了阳光下的鲜艳色彩，而且还不止一次地描绘向日葵。为了纪念他去世的表兄莫夫，他画了一幅《盛开的桃花》，并题写诗句说：“只要活人还活着，死去的人总还是活着。”同年10月所作的《夕阳剪柳》中那次快明亮的色彩，大放光芒的太阳，使观众的心和梵高的

心一起跳动。这一时期，他还创作了《普罗旺斯的果园》、《阿尔的收割季节》、《圣玛利的渔船》、《邮递员约瑟夫·鲁兰》等著名的作品。他几乎用原色来描绘，强烈的色彩对比一下子攫住了观众的心：短促而粗壮的笔触，形成一种节奏感；色彩犹如镶嵌在画面上的宝石，闪闪发光。梵高用心灵感受光明，由荷兰古典画法、印象派和日本浮世绘给予的灵感，在绘画艺术领域里开辟出一片新的天地。

梵高在小城广场边租下“黄房子”，想建立“画家之家”。并邀请高更前来同住。不幸的是，两人对艺术有着不同的见解，几乎从一开始就陷入了激烈的争吵，后来更是发生了著名的“割耳事件”。在阿尔居民的抗议下，梵高被迫离开，并自愿前往距阿尔不远的圣·雷米的圣保罗精神病院接受治疗。梵高在阿尔创作了大量的作品，但仍无法卖出以养活自己。《向日葵》、《收获景象》、《夜间咖啡馆》《夜间露天咖啡座》等都是这一时期的代表作。

1889年5月8日，梵高来到离阿尔25公里的圣·雷米，在圣保罗精神病院接受治疗。这时的梵高已陷入对精神病的恐惧和对前途的迷茫中，他每隔几个月发一次病，但事后却非常清醒，并且经常到户外作画。令人惊叹的是，梵高在这样的情形下并没有颓废，而是画出了一幅幅更加成熟、更加大胆、

更加令人震撼的作品。这一时期的作品，许多都表现出强烈的情绪和“视觉冲击”，旋转的线条粗犷有力，让人感到画家复杂强烈的感情和表达的冲动。代表作品有：《星月夜》、《柏树》等。值得一提的是，正是这时，评论家开始评论梵高，而且卖出了他生前唯一一幅油画。

梵高全部杰出的、富有独创性的作品，都是在他生命最后的六年中完成的。他最初的作品，色调常是低沉的，后来，他在广泛学习前辈画家伦勃朗等人的基础上，吸收印象派画家在色彩方面的经验，大胆创新，并受到东方艺术，特别是日本版画的影响，形成了自己独特的艺术风格。大量的作品即从低沉变为明朗，好像要用欢快的歌声来慰藉人世的苦难，以表达他强烈的理想和希望。

梵高一生为人敏感而易怒，生前在许多事情上很少取得成功。其个人生活不幸而且艰辛，尤其在感情上总是以失败告终。

在伦敦古比尔公司工作期间，他对房东太太的女儿厄休拉一见钟情。外表丑陋，走路时佝偻着背，活像一个小老头的梵高认为厄休拉是一位绝代佳人，为之神魂颠倒。梵高生性怪僻，不懂人情世故，不善与人交往。但是爱情的魔力往往是强大的，自从梵高认识了厄休拉之后，就完全改变了他以往的个性。

他卷入了爱的漩涡中，感受到了平凡生活中的乐趣，并成为
一个偶尔还能有几分幽默，颇受人喜爱的人。涉世未深的梵
高公开承认了自己对厄休拉的爱慕之情。然而，梵高不舍的
追求并没有得到任何回报，相反，厄休拉讨厌他发出猛烈的
追求攻势。在梵高向她求爱时，她坚决地拒绝了。

梵高缺乏察言观色的能力，更不能彻底了解女人内心的真正
想法。事实上，厄休拉从未表示过对梵高有任何的好感，只
是他自己一直处于幻想中的恋爱状态，这段无疾而终的恋爱
终于以失败告终。失恋后的梵高仍然忘不了厄休拉，他经常
去厄休拉的家里找她，并力图表达自己的真挚爱情，期待厄
休拉能回心转意。

当梵高再一次向厄休拉求爱时，厄休拉告诉他，自己早已在
一年前就订了婚。这个沉重的打击几乎让梵高绝望，但他还
梦想将厄休拉从别人的怀抱中夺回来。梵高努力寻找着机会，
直到有一天，梵高亲眼看到厄休拉紧紧依偎在一个瘦高个男
人的怀里，两个人热烈地亲吻。梵高的一切梦想都幻灭了，
他的心仿佛被人掏空了一样。随后，痛苦不堪的他离开了伦敦，
去了巴黎。

1880年，在画店工作的弟弟提奥接济当时已27岁的梵高去

学画。尽管经济情况非常不乐观，但是绘画给梵高带来了无尽的欢乐，让他暂时忘记了对厄休拉的思念。

1881年，梵高回家探亲，见到了在他家里做客的刚成为寡妇的凯表姐，凯表姐热情而大方，她的美丽几乎使梵高沉醉。凯是一个典型的荷兰女性，头发是深栗色的，蓝色的眼睛里闪烁着迷人的光彩，丰满的嘴唇像含苞待放的花儿一样微微启开。梵高突然为厄休拉的拒绝而感到高兴，他觉得，自己过去的爱是那么的肤浅，厄休拉只是一个无知的孩子。梵高深信不疑的一点是：和凯表姐相处，要比跟厄休拉待在一起有价值得多。凯使他重新认识了爱情，理解了爱的真谛。然而，在19世纪的荷兰，和表亲结婚是一个严重的社会禁忌。而且，让梵高伤心的是，和他的初恋厄休拉一样，凯对他几乎也没有任何兴趣。梵高发现凯表姐总是回避爱情和婚姻的话题，从来不给他任何表白的机会。有一天，吃完午饭后，当梵高与凯在小溪旁的树荫下休息时，梵高终于忍不住向凯吐露了自己的心声，但是，听到梵高表白的凯愤恨地离开了。

尽管遭到凯表姐无情的拒绝让梵高伤心不已，但他仍然勇敢地决定去叔叔家找凯表姐。但叔叔见是梵高，连大门都不给他开。叔叔反复告诉他，凯不在家里。偏执的梵高为了见到表姐，竟然拿来一盏煤油灯，将自己的手放在煤油灯的火苗

上，对叔叔说，“我的手放在灯上多久，您就让我见她多久”。梵高的叔叔见状迅速将灯吹灭，并将他带到附近的一个酒吧，将他灌醉。然而，喝醉酒后的梵高仍然没能见到表姐，只是得到了叔叔更强硬的回答：“你永远不可能和她在一起！”

巨大的悲伤充斥着梵高的心，使他的身体和精神都备受摧残。梵高只有更加努力地工作，受到如此残酷的爱情挫折的他没有奢求，只希望能独立地生活下去。

经历了两次爱情的挫折后，梵高把更多的精力放在了画画上。

有一次，在画素描时，梵高认识了曾做过妓女的西恩。两个人你来我往，感觉很是投机。每次，西恩下班之后，就给梵高当模特儿，有时还为他做菜、烧饭、洗衣服。这些举动让梵高体会到家的温暖，让他萌生了结婚的念头。不久以后，两个需要安慰的人就同居了。对梵高而言，西恩有着令人崇敬的品质，和西恩在一起，使他增加了信心和力量。梵高不希望只是把西恩当作自己的情妇，他要和西恩结婚，共同生活、彼此爱护。能有一个和睦幸福的家庭，就算再辛苦梵高也觉得快乐，西恩也想尽量做一个贤妻良母。尽管外人对他们指指点点，但两个相爱的人义无反顾地决定：当梵高每月能赚到150法郎时就结婚。然而，对绘画近乎痴迷的梵高，把大

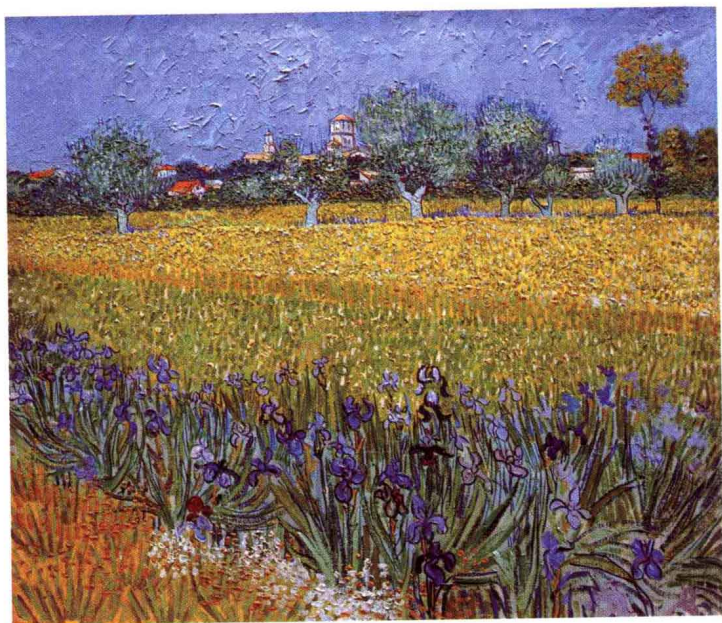
量的钱花在了买颜料和雇模特上，这一切使得西恩心疼不已，两人的矛盾日渐加深。最终，由于梵高无法赚到 150 法郎的月薪，他与西恩彻底断绝了关系，结束了自己的第三段爱情。

1884 年在纽南，邻居家的“老处女”玛戈特爱上了梵高——这可能是梵高一生中唯一一次被女人爱。虽然玛戈特比梵高大了将近 10 岁，但他们还是有了结婚的打算。但双方亲属都不同意，尤其是女方家长。最终，玛戈特在痛苦中服毒自杀，虽然没有死，但这件事使梵高很受打击。也由于这件事发生在一个牧师之家，所以梵高受到人们的指责，令他一度十分消沉。

梵高的一生，充满世俗意义上的“失败”，他名利皆空，生前仅售出过一幅画；情爱亦无，唯有他的弟弟提奥始终不离不弃地支持着他；贫困交加，常常几天只靠咖啡度日……也许，正是如此多舛的命运成就了他无与伦比的艺术。他——注定独行！

从历史的角度来讲，梵高是非常超前的画家。他作品中所包含的深刻的悲剧意识以及强烈的个性和形式上的独特追求，远远走在时代的前面，因而难以被当时的人们所接受。他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，在他眼中，只有生机盎然的自然景观，他欣然陶醉其中。在人们对他的误解最深的时候，正是他对自己的创作最有信心的时候，因此才留下了永远的艺术著作。他直接影响了法国的野兽主义、德国的表现主义以及 20 世纪初出现的抒情抽象主义。



前景有鸢尾花的阿尔风景
View of Arles with Irises in the Foreground, 1888 年

鸢尾花很平凡，如同向日葵一样，然而鸢尾花在梵高的笔下却被赋予了生命的意义。画面前景蓝色的鸢尾花和蓝色的天空相呼应，中间是梵高最喜欢的灿烂黄色，整个作品色彩丰富而明快。

布面油画
54.0 × 65.0 cm
荷兰阿姆斯特丹梵高美术馆藏

15