

www.ncpress.com.cn

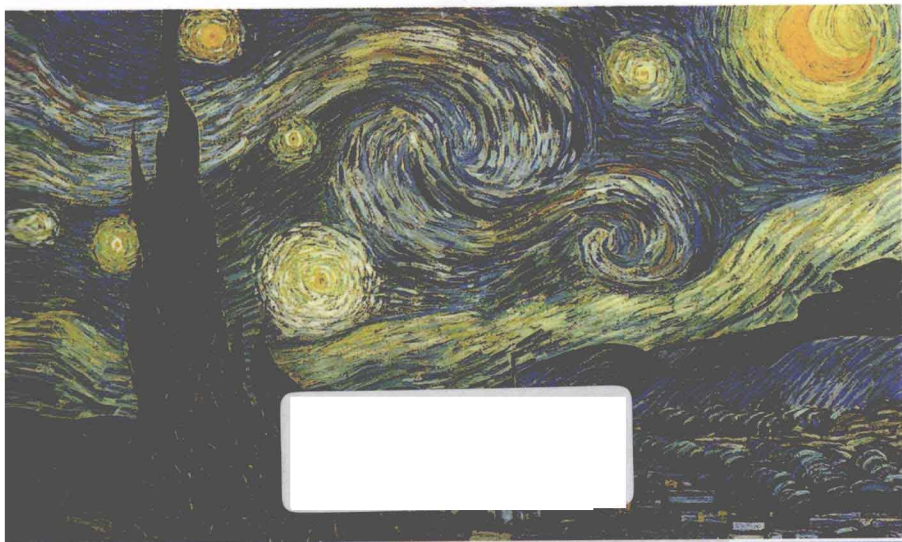
新世纪书局

Vincent van Gogh

文森特·梵·高

经典作品赏析

SUN | 视觉设计◎编著

在艺术的殿堂里
与大师精神共鸣

- ◎从配色的角度，解析色彩在作品中的视觉表现
- ◎精选不同时期的代表作品，分析作品的构图、色彩和笔触应用
- ◎光与色的世界，经典背后鲜为人知的故事

科学出版社

文森特·梵·高 经典作品赏析

SUN | 视觉设计 编著

 科学出版社

内 容 简 介

印象派也称印象主义,是西方绘画史上一个划时代的艺术流派。19 世纪末到 20 世纪初,法国涌现出一大批印象派艺术大师,其中最具有代表意义的是克劳德·莫奈,正是他的作品,让人们深刻地认识了印象主义。

本书共分为 5 章,第 1 章着重介绍莫奈生平和印象主义的特点;第 2 章~第 4 章则依次介绍了莫奈早年、中年、晚年时期的代表作品,其中不乏传世佳作;第 5 章主要是对莫奈的系列作品进行了归类分析。通过对莫奈的作品的色彩、结构、笔触等进行解析,可以帮助读者深入了解莫奈的绘画风格,以及他对大自然的强烈热爱。

本书精选了莫奈的经典名作,以印象派重视的光与色作为主线,辅以色彩心理,以案例分析的形式,结合清晰的图片,帮助读者对莫奈的作品有一定程度的了解,并在此过程中提高自身的艺术欣赏能力。

图书在版编目(CIP)数据

克劳德·莫奈经典作品赏析/SUN I 视觉设计编著.
—北京:科学出版社,2012.1
ISBN 978-7-03-032959-2
I. ①克… II. ①S… III. ①莫奈, C. (1840~1926)
—绘画评论 IV. ①J205.565
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 252366 号

责任编辑:周勤 刘薇 丁小静/责任校对:杨慧芳
责任印刷:新世纪书局 /封面设计:张世杰

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科技出版传媒集团新世纪书局策划

北京市天颖印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012 年 5 月第 一 版 开本:32 开
2012 年 5 月第一次印刷 印张:4.25
字数:155 000

定价:35.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

文森特·梵·高，荷兰画家，后印象派三大巨匠之一，其作品着意于真实情感的再现，多用未经调和的色彩加以表现。梵·高认为，颜色不是要达到局部的真实，而是要启示某种激情，为了表现强烈的情感，可以不对现实做如实的反映。梵·高的绘画风格对后期的绘画艺术有着极其深远的影响。

本书精选梵·高 1881~1890 年间的大量绘画作品，并从作品的构图、色彩以及笔触风格等方面进行重点分析，力求能使读者对梵·高的绘画作品及其绘画特点有深入的了解，并提升对艺术的鉴赏能力。本书收录了梵·高巅峰时期的所有代表作品，比如《十四朵向日葵》、《鸢尾花》、《星夜》、《麦田群鸦》等，从这些作品中，读者可以感受到梵·高对劳动者的深切同情，对自然的无比热爱，以及对艺术的执着追求。

编著者

2012年3月

目 录

第1章 梵·高的简介及其影响

1.1 认识文森特·梵·高	2
1.1.1 梵·高的生平背景	2
1.1.2 梵·高的绘画风格	3
1.2 梵·高与后印象派	4
1.2.1 后印象派的诞生	5
1.2.2 后印象派的艺术特征	5
1.2.3 后印象派对后继画派的影响	5

第2章 梵·高早期作品

卷心菜和木鞋	8
风和日丽的施维宁根海滩	11
树林中的白衣女孩	13
暴风雨中的施维宁根海滩	14
洋葱地	15
在泥煤地里的两个农妇	16

第3章 梵·高纽南时期作品

织布工左侧和纺车	18
三扇小窗里的织布工	19
三个瓶子和陶器	22
雪中纽南牧师住宅里的花园	23
食土豆者	25
圣经	26
挖地的农妇	27
秋景	28

第4章 梵·高安特卫普时期作品 ·····

散着头发的女子头像·····	30
留着胡须的老人·····	31
穿蓝衣的女子·····	32
头戴红丝带的女子·····	33
雪中安特卫普老房子的后院·····	34

第5章 梵·高巴黎时期作品 ·····

戴深色毡帽的自画像·····	36
巴黎的屋顶·····	37
磨坊·····	38
一双鞋·····	39
自画像·····	41
克利希林荫道·····	42
麦田上的云雀·····	43
四朵剪下的向日葵·····	44
两朵剪下的向日葵·····	45
唐居伊老爹·····	47
浮世绘仿作——花魁·····	48
有日本版画的自画像·····	49
意大利女子·····	51
画架前的自画像·····	53
戴灰色毡帽的自画像·····	54

第6章 梵·高阿尔时期作品 ·····

阿尔的朗卢桥和洗衣妇·····	57
阿尔的朗卢桥·····	58
收割·····	59
播种者·····	61
圣·玛利的海景·····	62
收割者·····	63

邮递员约瑟夫·鲁林	64
佩兴斯·埃斯克利耶肖像	65
插着夹竹桃的意大利花瓶	68
十四朵向日葵	69
黄房子	71
阿尔夜间的露天咖啡座	72
朱阿夫兵米里耶肖像	73
夜晚的咖啡馆	75
罗恩河的夜空	76
日落时的柳树	77
画家母亲的肖像	78
红色的葡萄园	79
梵·高在阿尔的卧室	81
播种者	82
奥格斯蒂娜·鲁林妈妈和她的婴儿	83
梵·高的椅子和烟斗	84
高更的扶手椅	85
摇篮的女人	87
邮递员约瑟夫·鲁林的肖像	88

第7章 梵·高圣·雷米时期作品

鸢尾花	91
罌粟地	92
死去的飞蛾	93
白云下的橄榄林	94
有太阳和收割机的麦田	95
柏树	97
星夜	98
圣·雷米的山和隐蔽的村舍	100
自画像	101
有丝柏的麦田	102
枝上杏花开	103

罌粟和蝴蝶	104
一轮弯月下散步的情侣	105
花瓶里的鸢尾花	107
有丝柏和星星的小路	108

第8章 梵·高奥弗时期作品

茅草屋	111
奥弗村庄的街道	112
奥弗的教堂	113
加歇医生肖像	115
奥弗附近的麦田	116
麦田在乌云密布的天空下	118
母牛	121
麦田群鸦	122
穿过麦田的两个女人	124
田野里的麦垛	126
阿尔的少女	128

梵·高的简介及其影响

梵·高是后印象派最重要的代表人物之一，是一位具有真正使命感的艺术家，他的作品包含着强烈而深刻的悲剧意识，其强烈的个性与对形式的独特追求，都远远走在了时代前列。梵·高在谈到其创作时，对这种感情是这样总结的：“为了它，我拿自己的生命去冒险；由于它，我的理智有一半崩溃了；不过这都没关系……”

1.1 认识文森特·梵·高

文森特·梵·高(1853—1890)，荷兰后印象派画家，表现主义的先驱，其作品含有深刻的悲剧意识。他大胆地探索，自由地抒发内心的感情，追求强烈的个性和独特的形式，远远走在了时代的前面，并深深影响了20世纪的艺术，尤其对野兽派与德国表现主义产生了极大的影响。梵·高的作品，如《鸢尾花》、《向日葵》、《星夜》等，现已跻身于全球最知名、最广为人知、最昂贵的艺术作品行列。

1.1.1 梵·高的生平背景

梵·高早年在画店里当店员，后来又回到巴黎，和印象派画家相识相知，在色彩使用方面受到他们的启发和熏陶，但比印象派画家更彻底地学习了东方艺术中线条的表现力，因此人们将其称为“后印象派”。梵·高很欣赏日本的“浮世绘”，而西方画家中，从精神上对他影响更大的则是伦勃朗、杜米埃和米勒。

梵·高生性善良，同情穷人，曾自费到一个矿区里当过教士，跟矿工同吃同宿，矿坑爆炸时，他曾冒死救出一个重伤的矿工。而他这种过分认真的牺牲精神引起了教会的不安，终于把他撤了职，这样他才又回到绘画事业上来，受到他的表兄以及当时荷兰一些画家短时间的指导，并与巴黎新崛起的一些画家建立起友谊。

梵·高一生中最杰出的、最富有独创性的作品，都是在他生命最后的6年中完成的。他早期的作品中，画面色调常

是低沉的，可是后来，他的大量作品色调开始变得鲜艳而明朗，好象要借助这欢快的色彩来慰藉人世的苦难，以表达他强烈的理想与希望。他的作品画面上充满了浓烈、绚烂的色彩，一如阳光下的向日葵，表现出活力四射的激情与摄人心魂的力量。

1.1.2 梵·高的绘画风格

梵·高着意于真实情感的再现，也就是说，他要表现的是他对事物的感受，而不是他所看到的视觉形象。

在巴黎结识了印象主义画家之后，梵·高便被印象派画作中那种奇妙热烈的光色效果所吸引。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。此后，他开始改变原有的画法，以极大的热情投身于印象派绘画色彩的表现和其他形式方面的试验中，把印象派的艺术方法，尤其是在色彩运用和对事物形体的塑造上的方法，发展到更加独立于传统之外的地步。

梵·高绘画作品的色彩特征，与印象主义者们的色彩根本不同。他将印象主义者的技法运用到自己的绘画当中，再加上他对于人和自然特有的观察能力，使他的作品形成了自己独特的个性。梵·高喜欢用纯光谱色来作画，善于运用色彩的互补对比，或者运用色彩的相互交融、相互对立来增强色彩的精神性，借此表达自己内心的情感，这不只是一个如何使用色彩的技巧问题，而是色彩观念从物到人的一种深刻改变。梵·高以运动的色彩理论来指导自己的创作，即把眼

睛看到的物体本身实际的色彩与印象中的色彩相结合，并绘入画作，在此过程中，强烈的色彩对比具有举足轻重的作用。他把所描绘的对象当作表现自己热烈激动的主观感情的媒介，当作表现自己独特艺术手法的媒介，以表达他的主观感受和激情。

梵·高把他的作品列为同一般印象主义画家的作品不同的另一类，他说：“为了更有力地表现自我，我在色彩的运用上更为随心所欲。”其实，不仅是色彩，连透视、形体和比例也都变了形，以此来表现与世界之间的一种极度痛苦但又非常真实的关系，而这一鲜明特征在后来成为印象派区别于其他画派而独立存在的根本。

1.2 梵·高与后印象派

梵·高是后印象派最重要的代表人物之一，是一位具有真正使命感的艺术家，他的作品包含着强烈而深刻的悲剧意识，其强烈的个性与对形式的独特追求，都远远走在了时代前列。梵·高在谈到其创作时，对这种感情是这样总结的：“为了它，我拿自己的生命去冒险；由于它，我的理智有一半崩溃了；不过这都没关系……”

梵·高是在自然主义的想象和印象主义一起洒下最后一抹余辉时，在学院派与传统教条主义土崩瓦解时，应时而生的。他和高更、塞尚一起，使绘画方法重新成为画家要研究的问题，并且在这之后，他还为二十世纪的艺术开辟了新的天地。他的作品不是为了模仿表象或讨好上流社会的趣味，

而是为了按照自己的智慧和特有的感觉，去重新创造世界。

1.2.1 后印象派的诞生

后印象派是从印象派发展而来的一个西方油画流派，但后印象派并不是印象派的后期。换句话说，后印象派不是印象派，而是与印象派本质不同的、在印象派之后产生的一个艺术派别。在19世纪末，许多曾受到印象主义鼓舞的艺术家开始反对印象派，他们不满足于对光与色彩刻板、片面的追求，而是强调作品要抒发艺术家的自我感受和主观感情，开始尝试对色彩及形体表现性因素的自觉运用，后印象派从此诞生。后印象派聚集了许多画家，其主要代表人物是塞尚、梵·高和高更。

1.2.2 后印象派的艺术特征

后印象派画家是朝着主观取舍和强调内心情感的绘画表现迈进的，他们注重画面的表现性，着重表达自己的艺术追求与情感个性，更多地追求表现的笔触，用色彩去塑造物体的体积感、量感以及绘画的造型性和装饰性，认为艺术形象要异于生活的物象，用作者的主观感情去改造客观物象，要表现出“主观化了的客观”。他们在尊重印象派光色成就的同时，不是片面追求外光，而是侧重于表现物象的具体性、稳定性和内在结构。

1.2.3 后印象派对后继画派的影响

后印象派以塞尚、梵·高、高更为代表。一如印象派对

传统的反叛一样，后印象派画家将个人的情感、思想融入到绘画作品中，这可以说是绘画史上一次史无前例的革命。后印象主义绘画偏离了西方客观再现的艺术传统，后印象主义画家的探索过程与成果，对 20 世纪西方现代美术流派产生很大的影响。

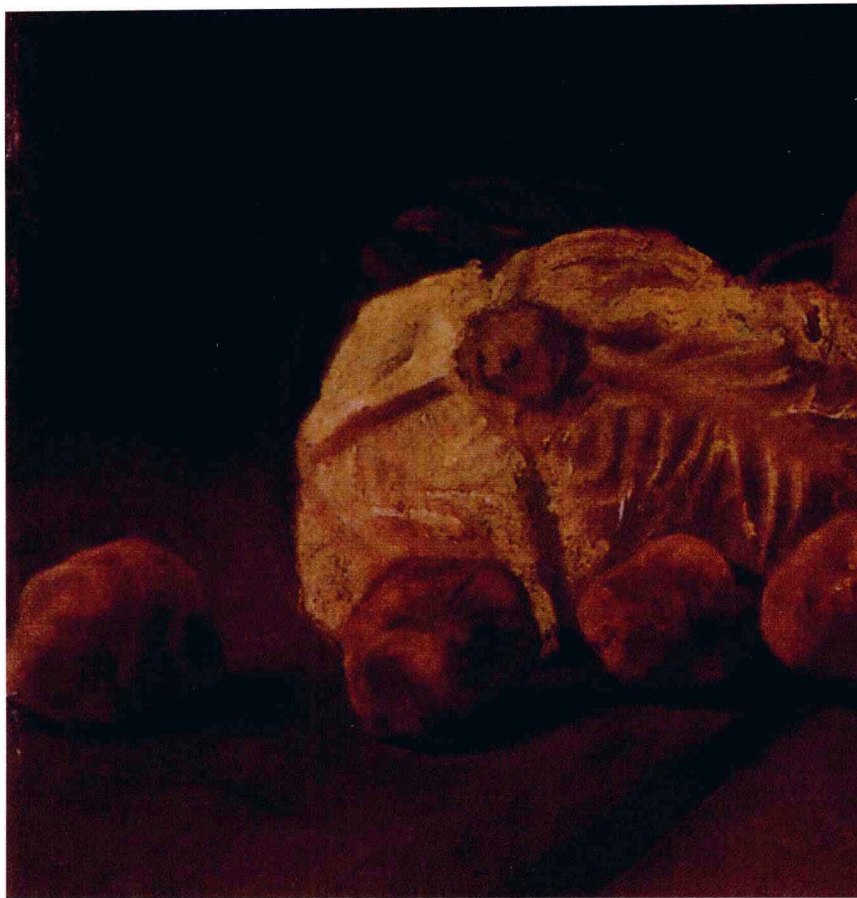
在后印象画派的代表人物中，塞尚主张绘画应摆脱文学性和情节性，充分发挥绘画语言的表现力，这种理念推动了欧洲纯绘画观念的流行和形式主义绘画的发展，塞尚因此被誉为西方“现代绘画之父”。其作品注重理念、结构和画面的建筑美，他对体与面的深入研究和高度重视，蕴含了立体主义因素。

梵·高追求强烈的个性和独特的表现形式，执意于自由地抒发内心情感，而不是他所看到的视觉形象，这一观点深深地影响了后来的野兽主义、德国表现主义及至 20 世纪初出现的抒情抽象派。

高更受象征主义美学观念的影响，其作品中充满原始艺术的神秘性、抽象性和象征因素，结合精致的艺术趣味、平绘的构成形式、浓郁的装饰效果，形成了他独特的艺术特征。高更推动了近代象征艺术的发展，对后来的超现实主义也有深远影响。

梵·高早期作品

这里展示的是梵·高早期的油画。这些作品大约完成于 1881 ~ 1883 年。可以说，梵·高是一个自学成才的天才画家。梵·高喜欢伦勃朗、米勒，他用自己的画笔描绘农民、工人、社会底层人。深沉厚实的风格虽与他以后的画风有极大的反差，但画中所表现出的气质与精神却是永恒不变的。

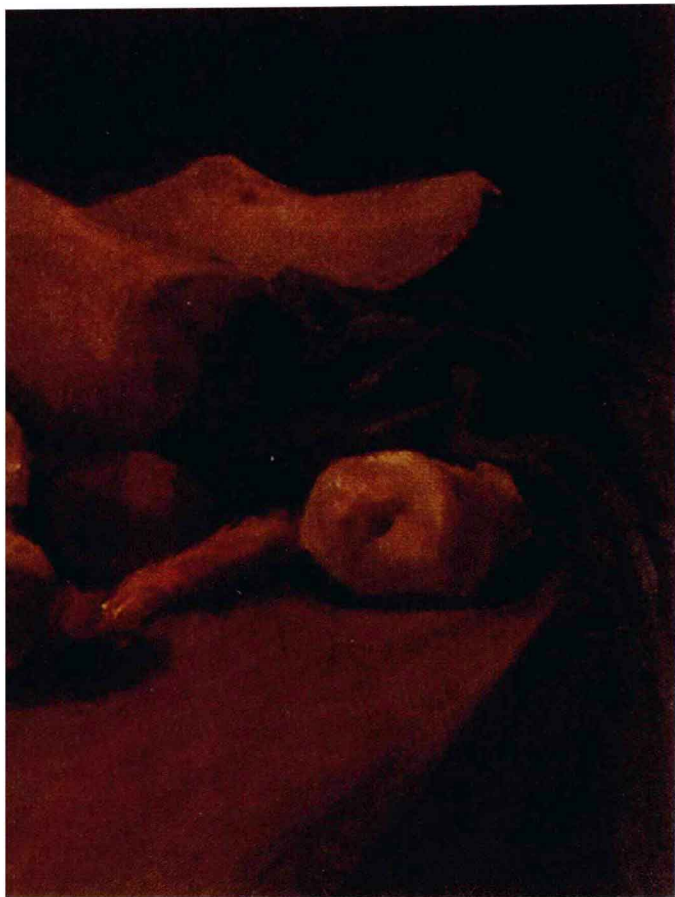

卷心菜和木鞋

1881年12月 纸面嵌板油画

34厘米×55厘米

荷兰阿姆斯特丹国立梵·高博物馆收藏

这幅《卷心菜和木鞋》是梵·高早期（埃顿时期）的油画作品，也是他得以保存下来的作品目录中登记的第一张。

1881 年秋，梵·高开始学习水彩画的画法，并时常从埃顿前往海牙，求教于当时的名画家莫夫。《卷心菜和木鞋》便是那时他绘制的一幅静物油画，画的主题是毛皮制成的小孩帽子、一棵卷心菜以及一些土豆和甘蓝。这幅作品的色彩灰暗，构图稳重，对画中静物的描绘也十分细致、生动。