

英国 GE Eglemoss 独家授权中文版

Flowers of the Western World 1

艺术之旅

——走近西方绘画名家名作

凡高

Van Gogh

中国和平出版社

英国 GE Eglemoss 独家授权中文版

Great Painters of the Western World ①

艺术之旅

——走近西方绘画名家名作

文森特·凡高

目录

凡高	3
作品	8
吃土豆的人 (1885)	8
皮尔·唐基 (1887)	10
自画像 (1886—1890)	12
阿尔的吊桥 (1888)	14
向日葵 (1887—1888)	16
夜晚的星空 (1888)	18
凡高卧室 (1888)	20
肖像 (1888—1890)	22
柏树和奥维尔教堂 (1889—1890)	24
奥维尔 (1890)	26
凡高：孤独的天才	28
凡高作品的陈列处	31

第二辑精彩呈现

保罗·高更 (1848—1894)

保罗·高更一生钟爱绘画。他在抛弃家庭和朋友，离开欧洲独自一人前往南太平洋塔希提岛之前，曾说过：“绘画是我惟一的目标。”

内容

高更的生活

作品

曼陀林和花 (1885)

海宴 I (1887)

布道后的幻象 (1888)

自画像 (1888)

黄色基督 (1889)

美丽的恩玛拉 (1889)

什么，你嫉妒吗？ (1892)

游速 (1892)

“我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？” (1897)

白马 (1893)

高更：艺术家和他的时代

高更艺术博物馆所在地

“我的艺术核心在我的灵魂之中而不是在其他地方，我之所以如此强大是因为我不因为别人而改变自己，我只按自己的意志做事。”

——保罗·高更

艺术之旅——走近西方绘画名家名作①

【英】GE Eglemoss 出版公司提供版权

责任编辑：杨 奕

特约编辑：罗晓宇 周婷婷

美术制作：谢美名 蔡 煥

中国和平出版社出版

(北京市西城区德胜门外大街 184 号 100009)

北京新光灿烂书刊发行有限公司全国总经销

电话：010-65699599

北京日邦印刷有限公司 承印

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

开本：210 毫米 × 275 毫米 1/16 印张：2

ISBN 7-80201-331-1 / J·013

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术之旅：走近西方绘画名家名作 / 英国 GE Eglemoss 出版公司编；

杨奕等编。——北京：中国和平出版社，2005.10

《走近西方绘画名家名作》

ISBN 7-80201-331-1

1. 艺... 2. 艺... 3. 艺... 4. 艺... 5. 艺... 6. 艺... 7. 艺... 8. 艺... 9. 艺... 10. 艺...

中国和平出版社已出版图书 (2005.10) ISBN 7-80201-331-1

© 2005 中文版内容和出版权属于中国和平出版社。

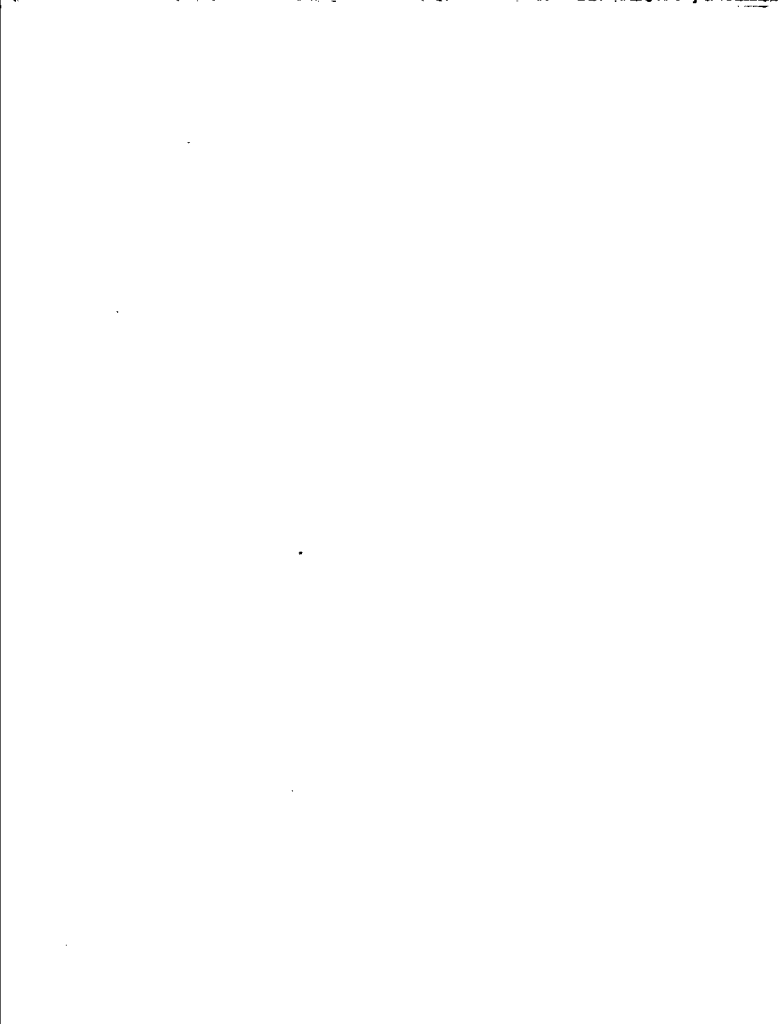
未经出版社书面许可，不得翻印或以任何形式

和方法使用本书的任何内容或插图。

ACKNOWLEDGEMENTS

Front cover: Art of the 14th Page 3 AKC:4-14 Musee-departmental du Prieure de Saint-Germain-en-Laye France 4-5 (i) AKC:5 (ii) Roger Viollet Collection (b) Musee-departmental du Prieure de Saint-Germain-en-Laye France 8 (i) AKC:11 (ii) AKC:12 (b) AKC:12-13 AKC:14-15 Collection 20 (i) AKC:16 (ii) AKC:17 AKC:18 AKC:19 Scale:20 Scale:22-23 (b) Artrephot 23 (i) Scale:24-25 AKC:26 Scale:27 Scale:28 (i) RMN:28-29 (b) AKC:29 (i) RMN:30 (ii) RMN:31 (b) AKC:30-31 Musee des Arts Decoratifs, Paris 32 Scale.

© GE Eglemoss Ltd. 2005. All rights reserved.
Marketing and Distribution by GE Fabron, 133 Long Acre London WC2E 9AW.
Originally published in the UK in 1999 by Eglemoss Publications.

凡高

在文森特·凡高死后，毕沙罗说：“这个人要么疯了，要么比我们任何人都走得更远。对我来说，他不可能两者兼有。”对于这位为绘画而活着，又为了绘画走向疯狂和死亡的艺术天才，他的墓志铭应该怎么写呢？

文

森特·威廉姆·凡高（以下简称凡高）于1853年3月30日出生在荷兰北部的赞德特镇。父亲是新教——加尔文教派的牧师。他是家里的第二个孩子——第一个孩子也叫文森特·威廉姆，生下来就夭折了。1855年他的母亲又生下一个女儿。1857年5月1日，弟弟提奥·凡高（以下简称提奥）出生。凡高艰难困苦时期，弟弟提奥都在接济他；在凡高死后六个月，提奥也随之而去。

1870年，17岁的凡高受聘于海牙的古比尔艺术画廊。在古比尔工作的那几年里，他获得了成功。也正是在这个时候，他和弟弟提奥开始通信。他们一生一共有650多封书信，这些书信，犹如一道巨大的光芒，照亮了他们彼此的生命。1873年5月，他被派往古比尔的伦敦分店。在这里，他遇到了一段不幸的爱情，当这段爱情结束之后，他离开伦敦前往古比尔的巴黎分店。1876年4月，因为宗教方面的罪名，他离开古比尔。

失败的传教士

凡高回到了荷兰埃顿的家中，开始学习做一名传教士。1878年7月，他放弃了学习，到比利时博里纳日矿区做了一名牧师，拜访病人，给矿工的孩子上课，教他们读书写字。他的第一幅取材于自然的绘画作品，大概就产生于这个时候。但是直到1879年7月也无人理睬，这深深地伤害了他。他又回到了埃顿，家人也不欢迎。

▲ 自画像

Self-Portrait with Bandaged Ear
(1889)
Kemper-Sta. Lm.
荷兰 阿姆斯特丹
荷兰国家博物馆

▼ 狗

1890-1891
凡高 9岁时的铅笔画
荷兰 蒙特皮
博物馆藏

他。虽然他9个月都没有给弟弟提奥写过信，可是提奥仍然给了他钱，虽然为数不多。之后，凡高又重新回到了博里纳日矿区，把大量的时间用来绘画以及临摹大师的作品，尤其是他崇拜的米勒的作品。

1880年4月，凡高又回到埃顿，弟弟提奥和家中另外一位年轻的画家亲戚安东·莫夫鼓励他继续绘画。在埃顿，凡高爱上了他的表妹凯——一个带着4岁孩子的年轻寡妇。但当他表白的时候，却遭到了拒绝。他坚持自己的爱情，但最后也只是徒然。在这年的圣诞节，由于凡高拒绝去教堂，他的父亲将他赶出了家门。1881年12月，他去了海地，前往安东·莫夫家里避难。

但不久，凡高就和安东·莫夫发生了争吵，他又开始一个人住。他停止了绘画，整日从一家咖啡馆游荡到另一家咖啡馆。一天晚上，他遇到了西恩，作为7个孩子的母亲，西恩替人家做缝纫，卖帽，以及当妓女为生。凡高搬到了她

的家里。这样，他不但有了一个模特儿，也有了一个“堕落的女人”需要他拯救。但是他的亲戚和朋友——无论是艺术家还是非艺术家——都不赞成。保西恩这样的女人似乎是不值得拯救的，后来，她和凡高分手了。

1883年12月，凡高回到他父母在纽南的新家。但是他和他们时常发生争吵。他们责备他不但卖不出去一张画，而且还要靠提奥的资助生活。此时，他的感情世界又再被波澜。他和邻居家的女儿相爱了，他向她求婚。但是，女孩的家里人反对，女孩服毒自杀。虽然后来她被救活并恢复了健康，但他们还是分手了。

1885年3月24日，凡高的父亲突然中风死去。父亲的死亡导致凡高与家族关系的最后决裂。不过，这件事情却让凡高和弟弟提奥的关系更加亲密。在这个时期里，他的最重要的作品是《吃土豆的人》，这是他不重复的一个黑暗的主题。远远不同于米勒对田园生活富有生趣的描绘，凡高的绘画属于自然主义风格：写实、尖刻，充满无限的悲伤。

凡高和提奥

提奥出生于1857年5月1日，他是他们家庭中的第4个孩子。他一直在精神和经济上支持着兄长凡高，他们之间的书信达650多封。

在布鲁塞尔的古比尔画廊中，提奥作为一名艺术代理人开始了他的职业生涯。1876年，他开始经营管理巴黎分店。正是通过提奥，凡高遇到了印象主义画家如莫奈、毕沙罗和修拉。

1889年4月17日，提奥和乔结婚，1890年2月，他们有了一个儿子，并命名为文森特·威廉。那年的7月6日，凡高最后一次拜访他的兄弟提奥。7月29日，他死在提奥的怀里。

由于胃炎和哥哥死亡的折磨，提奥疯了，并试图杀死妻子和儿子。乔带着他回到荷兰，1891年1月21日，在凡高死后的6个月，提奥也离开了人世。

▲ 提奥

阿姆斯特丹 国立凡高博物馆

在考尔蒙的画室里

1886年3月，凡高前往巴黎和弟弟提奥一起生活。他在一位专画历史题材的法国画家费尔南德·考尔蒙门下学习。在考尔蒙的画室里，他和亨利·德·图卢兹·劳特雷克（法国近代绘画大师）成为好朋友。

在画室外，通过他的弟弟，他开始了解莫奈、西斯莱和毕沙罗的绘画，并发现了色彩和光的妙处。图卢兹·劳特雷克和凡高决定离开考尔蒙的画室。他们在这里只学到了一件事：什么都不能做。凡高发现莫奈的作品在笔调和色彩的运用上都远胜于他。提奥开始悄悄地引荐与老板的品味相冲突的印象主义流派的作品。在画廊的背后，可以找到莫奈、毕沙罗和德加的作品。

1886年秋天，凡高遇到了刚从布列塔尼的阿凡桥村返回的高更。这时，巴黎的艺术流派对凡高来说，不再具有与他作品中使用的前表现主义风格的色彩同样的诱惑力。他说：“未来的艺术家将是色彩学家，就像我们现在还没有看到的一样。”在法国南部，他寻找到了他在绘画中所需要的光和那种透明的感觉。日本画家，如歌川广重，喜多川歌摩和葛饰北斋的作品在巴黎的上流社会圈中非常流行。凡高梦想着建立起一个画室。在这里，画家们能够重新发现东方书法与绘画的简洁朴素。劳特雷克建议他前往阿尔。冬天临近了，凡高沉浸在痛苦之中……

4 铲地的农夫

阿姆斯特丹 国立凡高博物馆
1882
45.5cm x 27.5cm
荷兰 阿姆斯特丹 国立凡高博物馆

▼ 悲伤

1882
45.5cm x 27.5cm
荷兰 阿姆斯特丹 国立凡高博物馆
这是凡高的情书，也是他痛苦的自白。当时他遇到凡高不久，并正在恋爱。

1888年2月20日，凡高到达阿尔。乡村覆盖着白雪，看上去就像在日本一样。“天空下的白色山顶，这雪中的风景和白雪一样耀眼——它就像那日本画家所描绘过的冬天的风景。”他写道。当春天来临，这个乡村色彩缤纷，香气迷人。“工作让我疯狂。”他给提奥写信说道，此时提奥正准备把凡高的一些作品陈列在独立沙龙展中展览。从这时起，在凡高的作品中，有许多题材都是关于开满鲜花的果园的。

6月中旬，凡高在地中海待了几天，这几天里，他发现了地中海的天空和夜色的美丽。当他回到阿尔后，开始用更大的热情绘画。虽然他有几个朋友，像邮递员普林和陆军中尉米内特，可凡高仍然很孤独。9月份，他搬进了阿尔有名的黄屋。并且邀请高更和他一起住。

1888年10月23日，高更到了之后，发现凡高做自己强迫的工作弄得筋疲力尽。他开始试着在凡高的生活中灌输一些生活规律，根据他自己对于绘画的观点提供一些建议，把画室和日常开支都安排得井井有条。他们不经常出门，一

文森特·凡高的精神病

没有人怀疑凡高曾患有精神病，但是对于他患病的真实状态却意见不一致。下面是大家对于他精神病的一些推测：

- 阿尔的费利克斯·雷医生和圣雷米修道院精神病院的皮隆医生诊断他为癫痫症，但是症状并没有真正得到确认。

- 由于梅毒感染引起的全身瘫痪。这是有可能的，但也没有得到证明。凡高在阿姆斯特丹接受过性病治疗。

- 精神偏执狂。凡高自己拒绝承认这种可能性。

- 先天性卟血症。多年的营养失调和过度劳累使病情恶化。但是这种推测没有得到证实。

- 沉溺于苦艾酒。19世纪法国流行的一种酒精中毒形式。这似乎与事实不符，因为凡高看上去临近死亡前也能控制住他的疾病。

总之凡高的疯狂在今天看来，是与艺术创作的神秘性相关联的。

旦出门，就是出去喝酒和找女孩。酒精对凡高造成了很糟糕的影响……

随着严冬的来临，他们开始不断地争吵。在12月23日夜里，凡高把他的酒瓶子向高更的脸上掷去。虽然凡高后来向高更道歉，但高更仍然收拾起他的行李离开了。凡高手中拿着剃刀，在后面追赶他。高更不想再和这个极端情绪化的天才多待一个晚上，他住进了一家旅馆。但是凡高面对他自己生命中第一次对他人的可怕“袭击”，他回到了自己的房间。

▲ 圣雷米中的圣保罗精神病院

1871-1881 Saint-Paul
de-Menton
1881-1882
1882-1883
1883-1884
1884-1885
1885-1886
1886-1887
1887-1888
1888-1889
1889-1890
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
2027-2028
2028-2029
2029-2030
2030-2031
2031-2032
2032-2033
2033-2034
2034-2035
2035-2036
2036-2037
2037-2038
2038-2039
2039-2040
2040-2041
2041-2042
2042-2043
2043-2044
2044-2045
2045-2046
2046-2047
2047-2048
2048-2049
2049-2050
2050-2051
2051-2052
2052-2053
2053-2054
2054-2055
2055-2056
2056-2057
2057-2058
2058-2059
2059-2060
2060-2061
2061-2062
2062-2063
2063-2064
2064-2065
2065-2066
2066-2067
2067-2068
2068-2069
2069-2070
2070-2071
2071-2072
2072-2073
2073-2074
2074-2075
2075-2076
2076-2077
2077-2078
2078-2079
2079-2080
2080-2081
2081-2082
2082-2083
2083-2084
2084-2085
2085-2086
2086-2087
2087-2088
2088-2089
2089-2090
2090-2091
2091-2092
2092-2093
2093-2094
2094-2095
2095-2096
2096-2097
2097-2098
2098-2099
2099-2100
2100-2101
2101-2102
2102-2103
2103-2104
2104-2105
2105-2106
2106-2107
2107-2108
2108-2109
2109-2110
2110-2111
2111-2112
2112-2113
2113-2114
2114-2115
2115-2116
2116-2117
2117-2118
2118-2119
2119-2120
2120-2121
2121-2122
2122-2123
2123-2124
2124-2125
2125-2126
2126-2127
2127-2128
2128-2129
2129-2130
2130-2131
2131-2132
2132-2133
2133-2134
2134-2135
2135-2136
2136-2137
2137-2138
2138-2139
2139-2140
2140-2141
2141-2142
2142-2143
2143-2144
2144-2145
2145-2146
2146-2147
2147-2148
2148-2149
2149-2150
2150-2151
2151-2152
2152-2153
2153-2154
2154-2155
2155-2156
2156-2157
2157-2158
2158-2159
2159-2160
2160-2161
2161-2162
2162-2163
2163-2164
2164-2165
2165-2166
2166-2167
2167-2168
2168-2169
2169-2170
2170-2171
2171-2172
2172-2173
2173-2174
2174-2175
2175-2176
2176-2177
2177-2178
2178-2179
2179-2180
2180-2181
2181-2182
2182-2183
2183-2184
2184-2185
2185-2186
2186-2187
2187-2188
2188-2189
2189-2190
2190-2191
2191-2192
2192-2193
2193-2194
2194-2195
2195-2196
2196-2197
2197-2198
2198-2199
2199-2200
2200-2201
2201-2202
2202-2203
2203-2204
2204-2205
2205-2206
2206-2207
2207-2208
2208-2209
2209-2210
2210-2211
2211-2212
2212-2213
2213-2214
2214-2215
2215-2216
2216-2217
2217-2218
2218-2219
2219-2220
2220-2221
2221-2222
2222-2223
2223-2224
2224-2225
2225-2226
2226-2227
2227-2228
2228-2229
2229-2230
2230-2231
2231-2232
2232-2233
2233-2234
2234-2235
2235-2236
2236-2237
2237-2238
2238-2239
2239-2240
2240-2241
2241-2242
2242-2243
2243-2244
2244-2245
2245-2246
2246-2247
2247-2248
2248-2249
2249-2250
2250-2251
2251-2252
2252-2253
2253-2254
2254-2255
2255-2256
2256-2257
2257-2258
2258-2259
2259-2260
2260-2261
2261-2262
2262-2263
2263-2264
2264-2265
2265-2266
2266-2267
2267-2268
2268-2269
2269-2270
2270-2271
2271-2272
2272-2273
2273-2274
2274-2275
2275-2276
2276-2277
2277-2278
2278-2279
2279-2280
2280-2281
2281-2282
2282-2283
2283-2284
2284-2285
2285-2286
2286-2287
2287-2288
2288-2289
2289-2290
2290-2291
2291-2292
2292-2293
2293-2294
2294-2295
2295-2296
2296-2297
2297-2298
2298-2299
2299-2300
2300-2301
2301-2302
2302-2303
2303-2304
2304-2305
2305-2306
2306-2307
2307-2308
2308-2309
2309-2310
2310-2311
2311-2312
2312-2313
2313-2314
2314-2315
2315-2316
2316-2317
2317-2318
2318-2319
2319-2320
2320-2321
2321-2322
2322-2323
2323-2324
2324-2325
2325-2326
2326-2327
2327-2328
2328-2329
2329-2330
2330-2331
2331-2332
2332-2333
2333-2334
2334-2335
2335-2336
2336-2337
2337-2338
2338-2339
2339-2340
2340-2341
2341-2342
2342-2343
2343-2344
2344-2345
2345-2346
2346-2347
2347-2348
2348-2349
2349-2350
2350-2351
2351-2352
2352-2353
2353-2354
2354-2355
2355-2356
2356-2357
2357-2358
2358-2359
2359-2360
2360-2361
2361-2362
2362-2363
2363-2364
2364-2365
2365-2366
2366-2367
2367-2368
2368-2369
2369-2370
2370-2371
2371-2372
2372-2373
2373-2374
2374-2375
2375-2376
2376-2377
2377-2378
2378-2379
2379-2380
2380-2381
2381-2382
2382-2383
2383-2384
2384-2385
2385-2386
2386-2387
2387-2388
2388-2389
2389-2390
2390-2391
2391-2392
2392-2393
2393-2394
2394-2395
2395-2396
2396-2397
2397-2398
2398-2399
2399-2400
2400-2401
2401-2402
2402-2403
2403-2404
2404-2405
2405-2406
2406-2407
2407-2408
2408-2409
2409-2410
2410-2411
2411-2412
2412-2413
2413-2414
2414-2415
2415-2416
2416-2417
2417-2418
2418-2419
2419-2420
2420-2421
2421-2422
2422-2423
2423-2424
2424-2425
2425-2426
2426-2427
2427-2428
2428-2429
2429-2430
2430-2431
2431-2432
2432-2433
2433-2434
2434-2435
2435-2436
2436-2437
2437-2438
2438-2439
2439-2440
2440-2441
2441-2442
2442-2443
2443-2444
2444-2445
2445-2446
2446-2447
2447-2448
2448-2449
2449-2450
2450-2451
2451-2452
2452-2453
2453-2454
2454-2455
2455-2456
2456-2457
2457-2458
2458-2459
2459-2460
2460-2461
2461-2462
2462-2463
2463-2464
2464-2465
2465-2466
2466-2467
2467-2468
2468-2469
2469-2470
2470-2471
2471-2472
2472-2473
2473-2474
2474-2475
2475-2476
2476-2477
2477-2478
2478-2479
2479-2480
2480-2481
2481-2482
2482-2483
2483-2484
2484-2485
2485-2486
2486-2487
2487-2488
2488-2489
2489-2490
2490-2491
2491-2492
2492-2493
2493-2494
2494-2495
2495-2496
2496-2497
2497-2498
2498-2499
2499-2500
2500-2501
2501-2502
2502-2503
2503-2504
2504-2505
2505-2506
2506-2507
2507-2508
2508-2509
2509-2510
2510-2511
2511-2512
2512-2513
2513-2514
2514-2515
2515-2516
2516-2517
2517-2518
2518-2519
2519-2520
2520-2521
2521-2522
2522-2523
2523-2524
2524-2525
2525-2526
2526-2527
2527-2528
2528-2529
2529-2530
2530-2531
2531-2532
2532-2533
2533-2534
2534-2535
2535-2536
2536-2537
2537-2538
2538-2539
2539-2540
2540-2541
2541-2542
2542-2543
2543-2544
2544-2545
2545-2546
2546-2547
2547-2548
2548-2549
2549-2550
2550-2551
2551-2552
2552-2553
2553-2554
2554-2555
2555-2556
2556-2557
2557-2558
2558-2559
2559-2560
2560-2561
2561-2562
2562-2563
2563-2564
2564-2565
2565-2566
2566-2567
2567-2568
2568-2569
2569-2570
2570-2571
2571-2572
2572-2573
2573-2574
2574-2575
2575-2576
2576-2577
2577-2578
2578-2579
2579-2580
2580-2581
2581-2582
2582-2583
2583-2584
2584-2585
2585-2586
2586-2587
2587-2588
2588-2589
2589-2590
2590-2591
2591-2592
2592-2593
2593-2594
2594-2595
2595-2596
2596-2597
2597-2598
2598-2599
2599-2600
2600-2601
2601-2602
2602-2603
2603-2604
2604-2605
2605-2606
2606-2607
2607-2608
2608-2609
2609-2610
2610-2611
2611-2612
2612-2613
2613-2614
2614-2615
2615-2616
2616-2617
2617-2618
2618-2619
2619-2620
2620-2621
2621-2622
2622-2623
2623-2624
2624-2625
2625-2626
2626-2627
2627-2628
2628-2629
2629-2630
2630-2631
2631-2632
2632-2633
2633-2634
2634-2635
2635-2636
2636-2637
2637-2638
2638-2639
2639-2640
2640-2641
2641-2642
2642-2643
2643-2644
2644-2645
2645-2646
2646-2647
2647-2648
2648-2649
2649-2650
2650-2651
2651-2652
2652-2653
2653-2654
2654-2655
2655-2656
2656-2657
2657-2658
2658-2659
2659-2660
2660-2661
2661-2662
2662-2663
2663-2664
2664-2665
2665-2666
2666-2667
2667-2668
2668-2669
2669-2670
2670-2671
2671-2672
2672-2673
2673-2674
2674-2675
2675-2676
2676-2677
2677-2678
2678-2679
2679-2680
2680-2681
2681-2682
2682-2683
2683-2684
2684-2685
2685-2686
2686-2687
2687-2688
2688-2689
2689-2690
2690-2691
2691-2692
2692-2693
2693-2694
2694-2695
2695-2696
2696-2697
2697-2698
2698-2699
2699-2700
2700-2701
2701-2702
2702-2703
2703-2704
2704-2705
2705-2706
2706-2707
2707-2708
2708-2709
2709-2710
2710-2711
2711-2712
2712-2713
2713-2714
2714-2715
2715-2716
2716-2717
2717-2718
2718-2719
2719-2720
2720-2721
2721-2722
2722-2723
2723-2724
2724-2725
2725-2726
2726-2727
2727-2728
2728-2729
2729-2730
2730-2731
2731-2732
2732-2733
2733-2734
2734-2735
2735-2736
2736-2737
2737-2738
2738-2739
2739-2740
2740-2741
2741-2742
2742-2743
2743-2744
2744-2745
2745-2746
2746-2747
2747-2748
2748-2749
2749-2750
2750-2751
2751-2752
2752-2753
2753-2754
2754-2755
2755-2756
2756-2757
2757-2758
2758-2759
2759-2760
2760-2761
2761-2762
2762-2763
2763-2764
2764-2765
2765-2766
2766-2767
2767-2768
2768-2769
2769-2770
2770-2771
2771-2772
2772-2773
2773-2774
2774-2775
2775-2776
2776-2777
2777-2778
2778-2779
2779-2780
2780-2781
2781-2782
2782-2783
2783-2784
2784-2785
2785-2786
2786-2787
2787-2788
2788-2789
2789-2790
2790-2791
2791-2792
2792-2793
2793-2794
2794-2795
2795-2796
2796-2797
2797-2798
2798-2799
2799-2800
2800-2801
2801-2802
2802-2803
2803-2804
2804-2805
2805-2806
2806-2807
2807-2808
2808-2809
2809-2810
2810-2811
2811-2812
2812-2813
2813-2814
2814-2815
2815-2816
2816-2817
2817-2818
2818-2819
2819-2820
2820-2821
2821-2822
2822-2823
2823-2824
2824-2825
2825-2826
2826-2827
2827-2828
2828-2829
2829-2830
2830-2831
2831-2832
2832-2833
2833-2834
2834-2835
2835-2836
2836-2837
2837-2838
2838-2839
2839-2840
2840-2841
2841-2842
2842-2843
2843-2844
2844-2845
2845-2846
2846-2847
2847-2848
2848-2849
2849-2850
2850-2851
2851-2852
2852-2853
2853-2854
2854-2855
2855-2856
2856-2857
2857-2858
2858-2859
2859-2860
2860-2861
2861-2862
2862-2863
2863-2864
2864-2865
2865-2866
2866-2867
2867-2868
2868-2869
2869-2870
2870-2871
2871-2872
2872-2873
2873-2874
2874-2875
2875-2876
2876-2877
2877-2878
2878-2879
2879-2880
2880-2881
2881-2882
2882-2883
2883-2884
2884-2885
2885-2886
2886-2887
2887-2888
2888-2889
2889-

里的播种者，而是画收割麦田的人。在医院看守的陪护下，他回到阿尔找回他的财物。在那里，他遇到了他的朋友，金诺斯一家和雷切尔。他们在一起庆贺，但两天后当他在户外绘画时，又发生了一次攻击性行为。他整整一周沉浸在幻觉之中，并伴随着尖叫。虽然他仍然抑郁，不能做任何事情，但也慢慢地开始好转。

1890年2月1日，提奥写信说，他和妻子乔格刚刚出生的儿子起名为文森特·威廉姆。2月20日，凡高回到阿尔逗留两天。但是却发生了一次比以前更严重的攻击性行为。他带着恐惧在苦恼和疾病中折腾，从某种程度上说，他走得太远了，就像喝了汽油一样。4月底，他的健康又好转了一些。

圣雷米修道院的精神病院

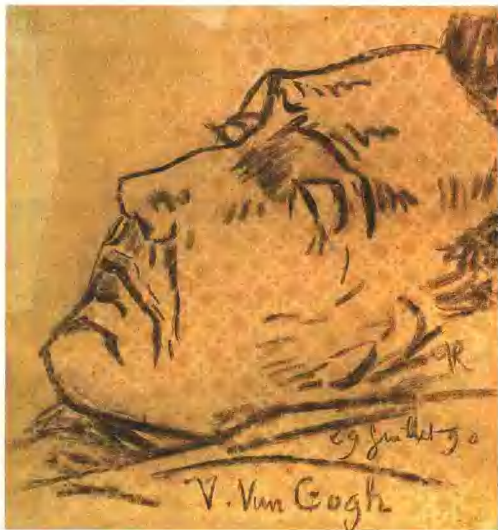
凡高明白自己的精神不稳定。他终于要求接受治疗。5月8日，他住进了在阿尔附近普罗旺斯的圣雷米修道院中的精神病院。他开始画麦田，像以前一样，但是他不再画麦田

油船

STEAMING BOATS ON THE
SEAWARD SIDE (RIGHT).
SARCELLO ISLAND
THRU

64. *Peromyscus*
荷兰 阿姆斯特丹
国立凡高博物馆
1988年6月 凡高在
海上圣玛莉岛了一个
星期。在这期间,他
画了大量的画,并在
那里研究素描。波罗
尼亚的庞贝以及古香
莫人的坟墓。

返回巴黎

尽管提奥满怀担心，不过向北的旅程很顺利。凡高受到了提奥的妻子乔的欢迎，凡高描述她是“聪明的、热忱的、单纯的”。他的老朋友们陆续来拜访他，但是他却急于要离开并前往奥维尔，在那里，他将在加歇医生的护理下生活。5月21日，凡高离开巴黎。

凡高再次开始绘画。7月6日，他拜访提奥，但有点事情却出了漏子。难道提奥或者乔认为他对于他们是一个负担吗？凡高当晚返回奥维尔，非常的悲伤。不再想绘画，他已经失去了力量。他又开始生气，当他出去散步的时候，他的口袋里总是揣着手枪。这时，他画了《麦田上的乌鸦》。这幅画中，天空和大地混乱地融合在一起，打开的洞口通向深渊，在深渊上方，一群目光邪恶的鸟儿盘旋着。7月27日，一个温暖的周日下午，在奥维尔附近，凡高从口袋中取出手枪，射向了自己的胸口。第二天，提奥急忙赶到奥维尔。虽然死得很慢，但是凡高并不痛苦，他抽着烟斗，并且最后与他的兄弟交谈。7月29日凌晨一点三十分，凡高在提奥的怀抱中去世。

凡高生前只卖出过一幅画，他的价值直到去世之后才被人们认识。他在作品中追求自我精神的表现，一切形式都在激烈的精神支配下跳跃。他是继拉勃朗之后荷兰最伟大的具有世界性影响的画家。

“在生命和艺术中，没有上帝，我可以活得很好。但是，如果没有创造的力量，我就无法活下去。”

——摘自凡高给提奥的书信

大事记

1853年3月30日

文森特·凡高出生

1869年7月30日

凡高受雇于古比尔艺术画廊，
先在海地，随后去了伦敦和巴黎。

1876年4月16日

凡高离开古比尔艺术画廊，
在伦敦成为一名传教士。

1879年7月

凡高在比利时的矿区博里那日从事牧师工作，与矿工分享苦难的生存状态。

1882年6月

凡高在海地
与有7个孩子的妓女西恩同居。

1883年12月

凡高回到纽南与父母同住。

1885年5月

凡高创作《吃土豆的人》，并创作了大量有关农民生活的绘画作品。

1886年2月

在疲劳和疾病中，
凡高回到巴黎提奥的家中。

1886年6月

凡高受印象派画家德加、
雷诺阿和莫奈的影响。

1887年

凡高的作品在巴黎的一家酒店展出。

1888年2月20日

在严寒之后，凡高到了阿尔。

1888年10月20日

高更到阿尔和凡高住在一起。

1888年12月23日

凡高与高更发生争吵，凡高割下了
自己的半只左耳。

高更离开阿尔。

1889年5月8日

凡高住进普罗旺斯圣雷米修道院，
接受精神治疗。

1890年5月16日到21日

凡高返回巴黎和提奥住在一起。

然后前往小镇奥维尔

接受加歇医生的治疗。

1890年7月27日

凡高开枪自杀。

1890年7月29

文森特·凡高去世。

吃土豆的人 (1885)

当

凡高创作他的第一幅作品时，他才只有9岁。他通过临摹大师的作品练习绘画。尤其是米勒的作品，其中的宗教主题以及乡村中艰难的劳动场景，对于小凡高那天真而神秘的理想主义，充满着巨大的诱惑力。特别是米勒的那幅作品《播种者》，对凡高产生了极大的影响。他多次临摹这幅作品，但是与米勒描绘一个快乐慷慨的农民在安静的大自然中劳作的场景不同的是，凡高却描绘了博里纳日矿区矿工的痛苦和艰辛。

“我试图强调这些在灯光下吃马铃薯的人。他们正是用在盘子里拿马铃薯的手挖土地……它展示了农民们的体力劳动，以及他们如何实实在在地获得自己的食物。”

——摘自凡高给提奥的书信

凡高的绘画练习作品还包括纺织工人和农民。他期望自己成为一名描绘乡村生活的现实主义画家。他想通过自己的作品谴责社会的不公和人民的艰辛。他不知疲倦地描绘人们的生活场景，在他创作《吃土豆的人》之前，他画了100

农妇的头像 ▼

油彩、纸、铅笔、水彩、1885

48cm x 28cm

荷兰 阿姆斯特丹

荷兰国家博物馆

“画农民的时候，要把你自己当成是他们中的一员，甚至连你的思想仿佛也与他们一模一样。”

——摘自凡高给提奥的书信

多幅人物肖像。画中这些大眼睛的过度劳累的农民，通过重线条的勾勒以及与赭色混杂在一起的昏暗场景，看上去仿佛就快在苦难中沉没一样。灯光似乎就快熄灭，米勒笔下的农民形象清楚地留在凡高的脑海中，他们看上去就像是“用他们自己播种的土地描画出来的”一样。

他使用棕褐色、褐色。大胆的笔画和线条，强调农民那变形的手和鲜明的面部特征。这幅画的创意来源于他看见格鲁特一家人聚在阴沉的灯光下，在桌上摆放着他们可怜的晚餐。他了解这家人，因为这个家庭的母亲是他画农妇肖像的

模特儿。凡高认为这幅画是他在这个时期的作品中最好的一幅。这幅画作于1885年4、5月间，虽然受到现实主义的影响，但凡高不满足荷兰精确写实的绘画传统。而他的目的在于用绘画传达其内在感受。

凡高对素朴的农民在大地上奋斗的情景感受颇为深刻，他认为这与文明化和都市化相比较而言更能充分地显示出作品中的光线和力量。他明白这幅画或许不符合现代审美趣味，但却是人类自强不息的一种表现。他渴望这些能够唤起人们的责任感。

▼ 吃土豆的人

THE POTATO EATERS
1885
65.5cm x 84.5cm
荷兰 阿姆斯特丹
国立凡高博物馆

皮尔·唐基 (1887)

凡 高 1886 年 3 月到达巴黎时，他和弟弟提奥住在一起。提奥把他介绍给印象派的画家们，提奥正在卖他们的作品。他还把凡高介绍给皮尔·唐基——为画家们提供绘画材料的代理商。通过唐基，凡高和埃米尔·伯纳德、保罗·西涅克成为朋友，他们仿效修拉——一位以点彩绘画技巧为基础的点彩画派的热心支持者。在《餐厅内部》和《阿尼埃尔的德·拉·西莱奴饭店》这两幅作品中，修拉对凡高的影响显而易见。

唐基于 1825 年出生于布列塔尼。他后来成为一家颜料厂商的色色调剂师，这家颜料厂商向年轻的艺术家们如莫奈、毕沙罗、雷诺阿和塞尚出售颜料。1873 年，唐基买下了颜料厂的一家商店，许多画家成为他的顾客，其中就有保罗·高更和亨利·德·图卢兹·劳特雷克。

唐基不仅仅是颜料商人，在某种程度上，他也是艺术家们的赞助人。他们可以用作品来支付所购买颜料的钱。老实说，没有人看好那些作品的价值并愿意出钱购买。这些艺术家都很贫穷，他们是他的朋友，而且唐基是第一个把塞尚的作品挂在商店里的人。

凡高和唐基之间的关系很亲密，一个是不愿意卖自己作品的画家，一个是不愿意卖那些作品的商人。

凡高画过两幅唐基的肖像，两幅都是同样的姿势——双手在前握着，在室内戴着帽子（通常在 17 世纪的荷兰肖像画中能看到戴帽子的人物）。背景是日本的绘画，他热爱画中的景色，在普罗旺斯他也在寻找同样的风景。

日本艺术的流行很受法国知识分子推崇，如马拉美、德彪西和莫奈，他们都收集了大量日本的艺术作品。凡高在他的房间里也挂了日本绘画作品，并用它们来点缀长颈咖啡杯，而且从那时起，他只用特别整齐的芦苇秆儿和麦秆儿来画他的草图。

当他搬到阿尔去之后，凡高继续在唐基那里订购他的绘画颜料。在凡高为他作的两幅肖像中，保留了较大的那一幅，并标注了非常高的价钱，因为他永远都不想卖掉它。当他在 1894 年去世时，雕刻家罗丹得到了这幅画。今天，我们可以在巴黎的罗丹博物馆中看到这幅作品。

雨中的桥

《Rain, Great Bridge》
1843
J.M.W. Turner
巴黎塞纳河博物馆
或是在英国国家博物馆
收藏的《雨中的桥》
1843 年
的作品《雨中的桥》
原作。

唐基像

《Portrait of Paul Signac》
1893
J.M.W. Turner
巴黎塞纳河博物馆
或是在英国国家博物馆
收藏的《唐基像》
1893 年
的作品《唐基像》
原作。

阿尼埃尔的德·拉·西莱奴饭店

《The Restaurant at Asnières》
1891
J.M.W. Turner
巴黎塞纳河博物馆
或是在英国国家博物馆
收藏的《阿尼埃尔的德·拉·西莱奴饭店》
1891 年
的作品《阿尼埃尔的德·拉·西莱奴饭店》
原作。

自画像 (1886~1890)

文

森特·凡高画了多少幅自画像？目前人们已经知道的有35幅，其中的28幅是1886年到1888年间在巴黎完成的。凡高留下如此多的自画像大概有许多原因。其中一个解释是，凡高因为沉湎于苦艾酒，而不易与人相处。于是他的模特儿一个接一个地离开，最后，凡高除了画自己，无人可画。那看上去更像凡高在试图了解他自己是谁。

1886年作于巴黎的《戴软帽的自画像》和《叼着烟斗的自画像》，反映了他荷兰时期作品创作中大量使用的棕褐色和赭色调和的色彩基调。1887年下半年开始创作的《戴灰色毛毡帽的自画像》，反映了修拉和西涅克对他的影响。凡高在阿尔的普罗旺斯的圣雷米修道院的逗留，标志着他和印象主义的决裂。在《自画像（献给高更）》这幅作品中，他双颊凹陷，头发披散，两眼发出幻觉似的光；在《画架前的自画像》这幅作品中，他的目光凝重阴沉。这两幅作品都描绘了画家的痛苦表情。

看这些自画像上的脸，从第一幅自画像（巴黎，1886年），到最后一幅在圣雷米修

自画像（献给高更）▶

SELF PORTRAIT DEDICATED TO GAUGUIN
1889, Oil on Paper, 14.6 x 11.3 cm, 1889, 1979, 45 cm, Private Collection

绑着绷带，叼着烟斗的自画像▼

SELF PORTRAIT OF VAN GOGH WITH BANDAGED EYE AND SMOKING
1889, Oil on Paper, 14.6 x 11.3 cm, 1889, 1979, 45 cm, Private Collection

自画像▶

SELF PORTRAIT
1889
圣雷米
巴黎奥塞美术馆

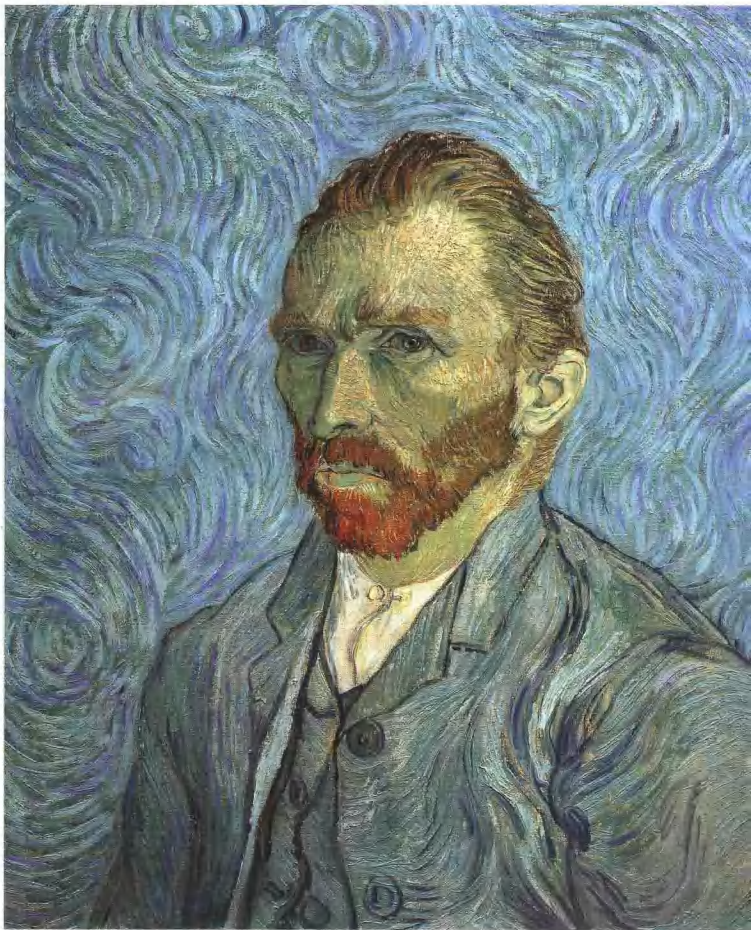
戴灰色毛毡帽的▶
自画像

SELF PORTRAIT OF VAN GOGH
WITH A GRAY FELT HAT
1887
44 cm x 37 cm
阿姆斯特丹
荷兰博物馆

道院画的自画像（1889年，当他被送进精神病院时），可以看到凡高的生命，从最初的平静到最后的痛苦和绝望。在最后一幅自画像上，他因病痛的折磨而憔悴，正在期待着疾病的打转。在《绑着绷带，叼着烟斗的自画像》这幅作品中，也有一张同样的脸，这位艺术家似乎正在想，为什么他会处于这样一种低潮期。画于1889年夏的《没有画架的画家》这幅作品，也还是这同样的一张脸。在这里，凡高到正在镜子中对影像的倒置——镜子中的他像是一个左撇子，同时还证明了他对于绘画技巧的熟练掌握——这幅作品表明凡高似乎并不是一个精神病患者。他惟一的一幅在1889年创作于圣雷米修道院的作品《自画像》，笔法改变了。在这幅画中，他使用了在《柏树》和《星月夜》中看到的扭曲及漩涡状的笔法。在《麦田上的乌鸦》中，这种漩涡故意演变成一种混乱的笔法。

凡高留下的相片只有一张，那是1887年在塞纳河边从背后拍的，但别的画家为他作的少量肖像画却留了下来，如：图卢兹·劳特雷克在长鼓咖啡馆为他作的画像，毕沙罗带着一种艺术评判的眼光为他作的画像，高更在阿尔为他作的画像《正在画向日葵的文森特·凡高》。凡高对最后这张画像的评论是：“那当然是我，不过我疯了。”

阿尔的吊桥 (1888)

自

1888年2月，凡高就居住在阿尔的普罗旺斯镇。当春天的好天气来临时，他就疯狂地绘画，甚至从北方吹来的寒冷的西北风也不能阻止他：他把画架绑在地面的树枝上继续作画。

当杏树刚一开花，积雪仍在地面上，凡高就去户外画了：“风又干又冷，让人的面部起小疙瘩。”他对自己所看到的充满好奇：“对我来说，这里的乡村和日本一样的美丽，空气是那么的透明，大自然五彩缤纷。”

从1888年的4月底到5月中旬，他画了24幅钢笔画，接着又画了7幅阿尔附近的蒙马儒修道院的风景画。

4月17日，他给提奥写信说：“今天，我画了一幅吊桥的轮廓图，一辆马车正在从桥上驶过，天空是那么的蓝，河水也是蓝的。河岸是橙色和绿色的。在河岸边还有一些穿着五颜六色衣裳，戴着帽子的洗衣妇。”这就是阿尔的吊桥，它是根据每天打开关闭

它的守卫的名字来命名的。1887年，凡高临摹了歌川广重100张系列作品中的一幅。这幅编号52的作品，描绘的是一座雨中的桥。在日本的绘画作品中，色彩和线条紧密地结合在了一起。这一定令凡高感到高兴，对他说：“绘画是日常生活中首要的事”。

在《阿尔的吊桥》这幅画中，主要使用了透明而清晰的色彩。另一个特征是凡高所画线条的精度，直接受到日本印刷技术的影响。

在这里，线条的空间非常明显。凡高对绘画技巧的掌握和运用来自于他对日本画家作品的临摹，他是非

常崇拜那些日本画家的。“日本画家画得很快，快得如一道闪电”，他在给提奥的信里这样说。现在，他自己的绘画技巧得到了提高，远远不同于印象派画家，因为使用光和色彩而减弱了对物体的表现技巧。然而在他的作品中，当他画水面时，仍然遗留有点画法技巧的痕迹。

——摘自凡高给提奥的书信

▼ 阿尔的吊桥 sketch of Leadipt (1888) by J.M.W. Turner 德国慕尼黑博物馆收藏

阿尔的吊桥 ▼

THE BRIDGE AT ALAIS

1888

24cm x 33cm

荷兰 塞缪尔·扬·范·高吉 油画
这个作品是门斯和的“阿尔”和“本”
4 强油画，两幅素描和一幅水彩画

向日葵 (1887 ~ 1888)

当

凡高于1888年5月在阿尔租下有名的黄屋时，他热切地期望在法国南方的普罗旺斯创建一个画室，在这里可以接纳所有的画家。他写道：“我真的想把它创立成艺术家的家园，在这里，所有的东西，从椅子到桌子，都各具特色。”

在他住过的地方，凡高在四面的墙壁上都挂上自己的作品，以及高更、伯纳德这些朋友的作品，还有流行的日本画作以及在皱纹纸上印刷的所谓的重皱纹织物来作为点缀。他为此画室画了一系列装饰性的作品，

包括《诗人的花园》和《星月夜》，但没有提到著名的《向日葵》。在八月初，他写信给埃米尔·伯纳德说：“我正想用6张向日葵的图画

来装饰我的画室，从苍白的意大利蓝到宝石蓝，并用橙色的板条作为画框。”他又给提奥写信说：“我期望与高更一起住进画室。我要好好地装饰它，就用大大的向日葵，别的什么也不要。”

“我只能说阳光和光线是黄色的，苍白的黄，暗淡的柠檬金色，黄色是如此的美丽！”

——凡高

1888年8月，凡高画了两张花瓶中的向日葵。在第一幅画中，有12支巨大的向日葵；在第二幅画中，有14支向日葵。为了欢迎高更来到阿尔，他把它们挂在高更的房间里。把这一系列画作作为一个整体来看，可以注意到黄色和橙色是画作中的主色调。凡高给提奥写信说：“在每一件东西上，都是那种古旧的金色，青铜色以及铜色，衬托着天空的绿蓝，在高温下逐渐变白。”这种黄色，可以在他逗留阿尔期间创作的所有画作中找到。

凡高对纯色彩的使用

在1888年著名的系列画作之一——《向日葵》和稍早一些画于1887年的那幅《向日葵》(下图)中，都没有色彩的混杂。在连续的笔画中，使用的都是纯色彩。这就是凡高。作为一名色彩学家，用颜色来表达他自己，这不同于他在巴黎创作的画作中使用的细微的干净的笔调(《灰色的毛毡帽》或者

《餐厅内部》中的自画像)，也不同于他在阿尔时期，在《阿尔的吊桥》中描绘水面的风格。只有笔调的运用和少量的亮绿和蓝色，映衬着向日葵的轮廓和体态。

在《向日葵》这幅作品中(右图)——凡高用文森特作为他的签名。

◀ 向日葵

1887
21cm × 23cm
油画
大都会博物馆