

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

VAN GOGH

我为画狂——凡·高

北京出版社

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

我为画狂——凡·高

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

ACU24/03

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·蓝卷 /《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京:北京出版社,2004

ISBN 7-200-05740-1

I.第… II.第… III.绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第111869号

全案策划 唐码书业 (北京)有限公司

www.tangmark.com

责任编辑 李小波

执行编辑 马凯

封面设计 刘畅

装帧设计 李伟

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

我为画狂——凡·高

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30千字

版次 / 2005年1月第1版

印次 / 2005年1月第1次印刷

印数 / 1—8,000

ISBN 7-200-05740-1/J · 440

定价: 320.00元(精装全20册)

第一影响力艺术宝库

我为画狂——凡·高

文森特·凡·高(1853~1890), 19世纪伟大的艺术巨匠, 后期印象画派代表人物。他的创作在艺术发展上具有深远的意义, 推动了绘画色彩方面的大胆创新, 增强了综合形体的表现力。凡·高的作品风格曾得到野兽派画家和表现派画家的关注。

凡·高出生在荷兰一个牧师家庭, 年少时并没有体现出任何独特的艺术天赋, 16岁时才有机会接触艺术。凡·高于1886年来到巴黎学画, 与印象派画家相交, 在色彩方面受到启发和熏陶。在西方画家中, 从精神上给他很大影响的是伦勃朗、杜米埃和米勒。凡·高为了追求艺术的完美, 精神上不断处于矛盾状态, 这些即使不是他后来罹病的直接原因, 也给他的生活悲剧埋下了种子。这个敏感而热情的艺术家患了间歇性精神错乱, 病发之时陷于狂乱, 病过之后则更加痛苦。他不愿增加别人(尤其是弟弟提奥)的负担, 于1890年7月23日自杀, 几天后身亡, 享年37岁。

1886年以前, 凡·高的作品还都处于探索时期, 代表作有《吃马铃薯的人们》、《织布者》等。他对待绘画极为严肃认真, 甚至可以说是狂热地在钻研素描、解剖、透视。1880年至1885年间的最重要的作品大概就是《吃

第一影响力艺术宝库

马铃薯的人们》了。凡·高画这幅画的时候，正在向往着做一个“农民画家”。

直到1887年至1888年间，凡·高的绘画风格才逐渐形成。他喜欢运用纯色点画的绘画技术，使色彩化整为零。在凡·高的作品中，那些大胆、粗放的笔法帮助他传达了振奋的心情。他画的主题不仅能用画笔涂色，而且还能够勾线。凡·高最有名的作品，无疑是他于1888年8月完成的那幅《向日葵》。凡·高素爱以这种花来布置他在阿尔的房间。他像马赛人爱吃大蒜的鱼羹那样津津有味地画了许多。《向日葵》举世瞩目的成就使凡·高的艺术为20世纪的艺术家所珍视。

凡·高着意于真实情感的再现，即他所要表现的是对事物的感受。他把自己的作品列为同印象主义画家不同的另一类，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。他摒弃了一切后天习得的知识，甚至忘记他自己的理性。在凡·高的眼中，只有生机盎然的自然景观，他陶醉于其中，物我两忘。

凡·高绘画的标新立异，在于他超自然的，或者至少是超感觉的体验。而这种体验，可以用一种小心谨慎的笔触来加以证明。凡·高继承了肖像画的伟大传统，他研究人就像研究自然一样，从一开始的素描小品，一直到

第一影响力艺术宝库

1890年他自杀前几个月里所画的最后的自画像都是如此。

凡·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，情调常是低沉的，后来，大量作品变低沉为响亮和明朗，以表达他强烈的理想和希望。凡·高一生留下了丰富的作品，但直到去世之后才逐渐被人们所认识。在这些作品中，画家突出地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和扭动。这样的艺术对20世纪的表现主义影响甚深，可以毫不夸张地说，凡·高是继伦勃朗之后荷兰最伟大的具有世界性影响的画家。

这本画册，精选了凡·高的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近西方绘画

透明的植物油、色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

调色板

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落退色。

颜料

分矿物质和化学合成两类，最初多为矿物质颜料，由手工研磨成末，作画时才进行调和；现代多为化学合成，批量生产后装入锡管。

画笔

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等。

上光油

通常涂于油画完成并干透后，能保持画面光泽，防止空气侵蚀和积垢。

画布 / 板

绘画材质，一般为亚麻布加工而成，或用不吸油的木板、硬纸板替代。

画刀

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。

外框

外框可使画面显得完整、集中，19世纪以前多为木料、石膏所制，近现代多为铝合金等金属材料所制。

作品名称

向日葵

凡·高最有名的作品，无解是这幅《向日葵》。每朵花都像一团火，细碎的花瓣则像火苗个性鲜明，特别喜欢在明亮的阳光、黄调的向日葵和那些充满动感的粗笔手法。

36

布上油彩 100 × 76cm

鉴赏

首先是“色”，其次是“光”，再次是造型和用笔，最关键的是表现出来的“情”。

影响力指数

作品对后世的影响及知名度。

收藏

收藏油画，先要辨别真伪，再要考虑品相，还要注意保存。

《向日葵》中的黄色极具刺眼夺目，就像德拉克洛瓦的《自由引导人民》中的自由女神像，因此许多评论家认为，这是画家自己心灵的写照。

图1 葛西艺术博物馆收藏

《向日葵》为何以3990万美元的高价拍出

1987年，在伦敦的拍卖会上，凡·高的一幅《向日葵》以3990万美元的天价被日本人买走，这个价格震惊了全世界！有人戏称：“如果按现在的物价体系是由凡·高所引起的，也不为过。”可令人啼笑的是，凡·高生前只卖过一幅油画。

1888年，凡·高去了法国南部的阿尔，从此他进入了创作的巅峰期。在阿尔的一年中，凡·高共画了一百多幅油画，其中最有代表性的是《向日葵》，阿尔的太阳像个螺旋形柠檬黄的太阳，这让凡·高欣喜若狂。独自一人描述阿尔的生活，那笔的柱间是翠绿的，落日像金色的炼炉，太阳是金粟的，他在阿尔租下了一幢漆成黄色的房子，白天，他到户外作画，在黄昏回到画室时，用画“一系列的黄色”的包裹来装饰画，赫赫有名的代表作《向日葵》就这样完成了，凡·高一生共画了6幅《向日葵》，除了1幅被日本安田公司买走外，其余5幅则被各大博物馆——慕尼黑新美术馆、伦敦国家美术馆、凡·高美术馆、雪城博物馆收藏。

按照历史上并没有一幅静物画《向日葵》这样包蕴着地表现着激动人心的效果，凡·高把这种神秘的狂热与歇斯底里的创作热情，给后代艺术以强大的启迪！

赏画贴士

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

作品材质及画法

布上油画 100 × 76cm 东京安田·葛西艺术博物馆藏

作品尺寸

原作画面尺寸。

收藏者

图版

我为画狂——凡·高

图版目录

沙丘	1	花与向日葵	14
钱与穷人(彩券店前的人群)	2	瓶中的雏菊和银莲花	15
郁金香苗田	3	花卉	16
树林中的白衣女孩	4	瓶中的红罂粟	17
秋天的白杨树	5	春天在池塘旁垂钓者	18
织布者	6	蒙马特的田园	19
吃马铃薯的人们	7	一双皮鞋	20
雪中的牧师庭园	8	丹布朗咖啡馆的女人	21
有四棵树的秋景	9	从窗口眺望鲁匹克街	22
教堂前做礼拜的人们	10	在阿斯尼尔斯的莱圣酒店	23
乡村小屋	11	有石膏和书的静物	24
五个鸟巢的静物	12	从蒙马特看巴黎近郊	25
路边的杨树	13	两朵向日葵	26

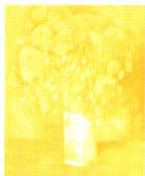
图版目录

意大利女人	27	播种者	41
裸妇	28	罗纳河畔的繁星之夜	42
克利西街道	29	农舍旁的麦堆	43
唐基老爹	30	夜间咖啡馆	44
瓶中的康乃馨和其他花卉	31	画家的卧室	45
一篮苹果	32	农夫培登斯·艾斯卡利的画像 ...	46
杯中一枝开花的杏枝	33	运河的驳船	47
书与静物	34	邮差约瑟夫·鲁伦的画像	48
盛开的桃花	35	凡·高的椅子和烟斗	49
向日葵	36	少女	50
瓶中的十二朵向日葵	38	纪诺夫人画像	51
鲁伦夫人的画像	39	艾登花园的回忆	52
在圣马迪拉莫海边的渔船	40	阿尔勒的朗卢瓦桥	53

图版目录

白色果园	54	阿尔勒医院的庭园	68
克罗菜园	55	阿尔勒一家医院的病房	69
吉卜赛人的大篷车野营地	56	鲜花盛开的果园	70
夜晚露天咖啡座	57	灌木	71
割掉耳朵后的自画像	58	柏树	72
割耳自画像	60	有橄榄树为前景的阿尔勒风光 ...	73
夕阳间的柳树	61	持调色盘的自画像	74
玫瑰	62	收割者	75
有山为背景的麦田	63	精神病患者肖像	76
冬天的雪景	64	日落时的橄榄树林	77
自画像	65	邮差鲁伦	78
有柏树的麦田	66	查巴夫人画像	79
罂粟花园	67	星月夜	80

图版目录

圣保罗精神病院的花园	82	蔷薇花	94
精神病院的庭园	83	蓝蝴蝶花	95
晚空中的松树	84	午睡	96
田野上的太阳	85	有柏树与星星的道路	97
日出而作	86	奥韦尔近郊农场	98
第一次学走路	87	奥韦尔教堂	99
光秃秃的大树	88	奥韦尔近郊的葡萄园	100
插在瓶中的鸢尾花	89	奥韦尔乡村道	101
杏满枝	90	乌鸦群飞的麦田	102
绕圈的囚犯	91	玛格丽特在弹奏钢琴	103
加歇医生肖像	92	杜比尼花园	104
酒徒们	93		

凡·高的作品总是涌动着生命力与激情，在他的笔下，即使是植被稀少的荒芜的沙丘，也会充满生命的气息。在画面中央，微微耸起的小沙丘上，间杂着大小不等的石块，远景是一条狭长的天空。那描绘沙丘所用的凄厉的笔触，同构图和色彩一样，真实地反映出画家内心世界的潮起潮落。

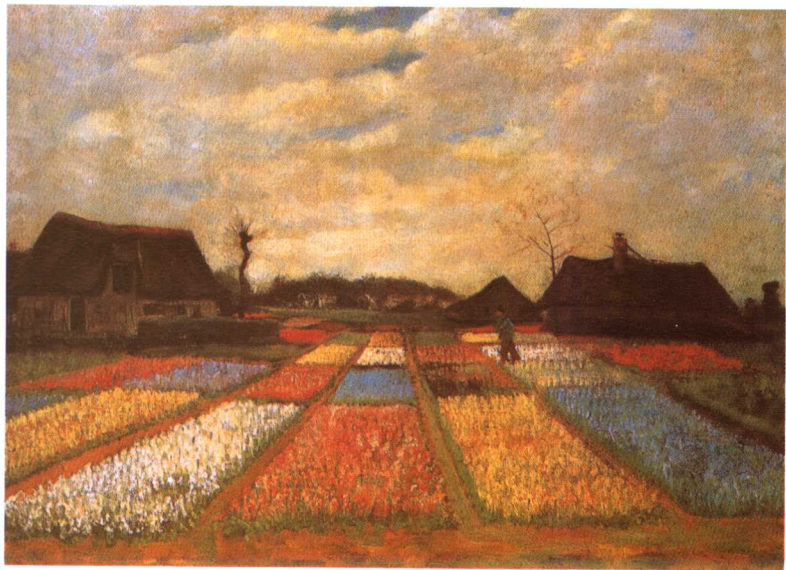
凡·高对贫苦人民寄予了深切的同情，这种感情经常表现在他的画中。在这幅作品中，一群社会底层的劳动者正在蜂拥挤进彩券店的大门，满心期望着自己能够中奖。他们有的是抱孩子的妇女，有的是驼背的老人，从他们朴素的穿着中就可看出他们生活的艰辛。

2

在这幅画面中，广阔的田野被整齐地划分成一个个长方形，上面种满了盛开的鲜花，红色、黄色、白色等各种鲜艳的色彩安排得错落有致，形成一片绚丽的花的海洋。天空中飘着大朵的云，只露出一小点蓝天。整个画面统一在柔和的色调中，一切都是那样宁静美好而和谐，宛如一曲悠扬的田园牧歌，沁人心脾，令人神往。

这是凡·高早期的油画作品，描绘的是海牙的森林景象。在近景的一片铺满落叶的红褐色地面上，矗立着三颗粗大的古树（树干的下半部），中间一棵树的左侧，还有一位手扶树而立的女孩；远景是一片灰绿色的森林。画家在这里以速写般的方式将自然对他的喃喃倾诉诉诸画面，出色地表现了大地坚韧的充实感。

4

布上油画 39 × 69cm 奥特罗克罗勒·穆勒博物馆藏

