

The background of the entire cover is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by Vincent van Gogh. It features a swirling, turbulent sky in shades of deep blue and purple, with a bright, glowing yellow sun or moon in the upper center. Below the sky, a dark, silhouetted landscape with a small village and a church spire is visible against a lighter, hazy horizon.

Vincent

西方绘画大师经典佳作

梵·高

(高清细节版)

牛雪彤 唐一帆 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

西方绘画大师
经典佳作

梵·高

(高清细节版)

牛雪彤 唐一帆 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师经典佳作：高清细节版. 梵高 / 牛雪彤, 唐一帆编著. — 北京：人民邮电出版社, 2015.2
ISBN 978-7-115-37713-5

I. ①西… II. ①牛… ②唐… III. ①油画—作品集—荷兰—近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第284249号

内 容 提 要

印象主义画派是19世纪最重要的艺术流派之一, 其将光与色彩的科学观念引入到绘画中, 对当时的传统绘画观念无疑是一次革新。

梵·高既是印象主义画派的代表人物及创始人之一, 也是对艺术界影响较大的画家之一。在仅有的短短十年的艺术生涯中, 他创作了2000多幅作品。本书图文并茂地叙述了梵·高的生平与艺术创作经历, 共收录梵·高超过100幅最具代表性的作品。这些作品的创作贯穿了他的一生, 从海牙和德伦斯时期, 到纽南时期、安德卫普时期、巴黎时期、阿尔时期、圣·雷米时期, 以及奥维时期, 梵·高最著名的作品《向日葵》、《星夜》和《自画像》等本书均有收录。

本书对梵·高及其作品进行了系统性的介绍, 阅读本书读者可以领略梵·高画作的无限魅力。书中的图片极其精美, 并附有局部高清细节图, 极具观赏性, 对读者来说是一场难得的视觉盛宴。本书适合艺术爱好者及各大院校艺术相关专业的学生阅读。

◆ 编 著 牛雪彤 唐一帆

责任编辑 董雪南

责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 16

2015年2月第1版

字数: 537千字

2015年2月北京第1次印刷

定价: 98.00元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

目录·Contents

Chapter 1

梵·高生平概述 (1853 年 - 1890 年)

Chapter 2

海牙和德伦斯时期作品赏析 (1881 年 12 月 - 1883 年 12 月)

011	席凡宁根的白色地面	014	荒野上的两个妇女
012	沼泽地风景	016	农场的大堆泥炭

Chapter 3

纽南时期作品赏析 (1883 年 12 月 - 1885 年 11 月)

018	纺织工的小屋	031	正在缝纫的妇女
020	纺织工	032	络纱机
022	秋天的白杨树林荫道	034	苹果篮
024	冬天纽南的牧师住所公园	036	吃马铃薯的人
026	农夫头像	038	吃马铃薯的人
027	男人头像	040	纽南的牧师住所
028	女人头像	041	纽南的旧教堂塔楼
029	女人头像	042	圣经
030	女人头像	043	农舍

Chapter 4

安特卫普时期作品赏析 (1885 年 11 月 - 1886 年 2 月)

045	老人画像	048	房屋的背面
046	妓女头像	050	叼着点燃的香烟的骷髅头
047	妓女头像		

Chapter 5

巴黎时期作品赏析 (1886年2月-1888年2月)

053	爪叶菊	080	公园里成双成对的恋人
(圣·皮埃尔广场)
054	纽南附近的白杨树	082	塞纳河畔
056	坐着的裸体女孩	084	塞纳河边
057	蒙马特山上的采石厂	086	树和灌木丛
058	巴黎风景	088	草地
059	插着中国紫菀和剑兰的花瓶	089	柑橘、柠檬、梨和葡萄
060	含着烟斗的自画像	090	苹果
061	风车磨坊	091	红色卷心菜和洋葱
062	蒙马特的风车	092	一堆法国小说
064	风车磨坊	094	雨中桥
066	阿戈斯蒂娜·塞加托里坐在铃鼓咖啡馆	096	梅花园
067	克利奇大道	098	艺伎
068	德塞夫勒大道	099	自画像
070	蒙马特：风车和农田	100	戴草帽的自画像
072	树	101	自画像
073	从提奥公寓眺望的风景	102	戴灰色毡帽的自画像
074	草和蝴蝶	103	自画像
076	三色堇花篮	104	意大利妇女
078	蒙马特：风车磨坊后面的风景		

Chapter 6

阿尔时期作品赏析 (1888年2月-1889年5月)

106	肉贩商店	140	卧室
107	玻璃杯中的一枝杏仁花	142	罗纳河上的星夜
108	花开满原野	144	高更的椅子
110	朗卢桥	146	阿尔的歌舞厅
112	一双皮鞋	148	阿尔的女人
113	白色果树园	149	阿曼德·鲁林画像
114	粉色果树园	150	鲁林夫人画像
116	粉色桃花树	151	卡米尔·鲁林画像
118	盛开的果树园	152	螃蟹背面
119	盛开的杏树	154	岩石区
120	盛开的小梨树	156	柑橘静物
122	海滨小镇圣·玛利附近的海景	158	向日葵
124	麦田	160	向日葵
126	播种者	162	花园里的蝴蝶
127	丰收	163	阿尔盛开的果树园
128	普罗旺斯的谷物丰收	164	约瑟夫·鲁林画像
130	丰收	165	约瑟夫·鲁林画像
132	阿尔公共花园的入口	166	麦田里的丝柏树
134	阿尔花园	168	摘橄榄
136	军人画像	169	静物花瓶鸢尾花
137	欧仁·博赫画像	170	丁香
138	黄房子		

Chapter 7

圣·雷米时期作品赏析 (1889年5月-1890年5月)

172	丛毛麝香兰	198	麦田里的收割者
173	皇帝蛾	200	卧室
174	玫瑰	202	梵·高在阿尔的卧室
176	农田和农夫	204	圣·保罗医院花园 (落叶)
178	圣·雷米的风景	205	夜晚
180	圣·雷米的风景	206	雨
182	鸢尾花	208	圣·保罗医院花园
184	绿色麦田	210	橄榄树林
186	星夜	212	橄榄树
188	橄榄树	214	修路工人
190	橄榄园	216	盛开的杏树
192	灌木丛	217	玫瑰
194	自画像	218	鸢尾花
195	自画像	219	麻风病人复生
196	剪羊毛的人	220	午睡
197	绑干草的农妇		

Chapter 8

奥维时期作品赏析 (1890年5月-1890年7月)

223	加歇医生像	242	寇迪威尔的茅屋
224	保罗·加歇医生像	244	日暮风光
225	蝴蝶和罂粟花	245	树根
226	奥维的教堂	246	雷雨云下的麦田
228	野玫瑰	247	麦田群鸦
230	奥维风光	248	玫瑰
232	奥维的房屋	250	在花园中的玛格丽特·加歇
234	奥维的房屋	251	饮酒者
236	奥维风景	252	瓦兹平川
237	杜比尼的花园	254	静物粉红玫瑰花瓶
238	奥维麦田里的收割者	255	花瓶与花
240	罂粟田	256	圣·雷米附近的山

西方绘画大师
经典佳作

梵·高

(高清细节版)

牛雪彤 唐一帆 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师经典佳作：高清细节版. 梵高 / 牛雪彤, 唐一帆编著. — 北京：人民邮电出版社, 2015. 2
ISBN 978-7-115-37713-5

I. ①西… II. ①牛… ②唐… III. ①油画—作品集—荷兰—近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第284249号

内 容 提 要

印象主义画派是19世纪最重要的艺术流派之一, 其将光与色彩的科学观念引入到绘画中, 对当时的传统绘画观念无疑是一次革新。

梵·高既是印象主义画派的代表人物及创始人之一, 也是对艺术界影响较大的画家之一。在仅有的短短十年的艺术生涯中, 他创作了2000多幅作品。本书图文并茂地叙述了梵·高的生平与艺术创作经历, 共收录梵·高超过100幅最具代表性的作品。这些作品的创作贯穿了他的一生, 从海牙和德伦斯时期, 到纽南时期、安德卫普时期、巴黎时期、阿尔时期、圣·雷米时期, 以及奥维时期, 梵·高最著名的作品《向日葵》、《星夜》和《自画像》等本书均有收录。

本书对梵·高及其作品进行了系统性的介绍, 阅读本书读者可以领略梵·高画作的无限魅力。书中的图片极其精美, 并附有局部高清细节图, 极具观赏性, 对读者来说是一场难得的视觉盛宴。本书适合艺术爱好者及各大院校艺术相关专业的学生阅读。

◆ 编 著 牛雪彤 唐一帆

责任编辑 董雪南

责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 16

2015年2月第1版

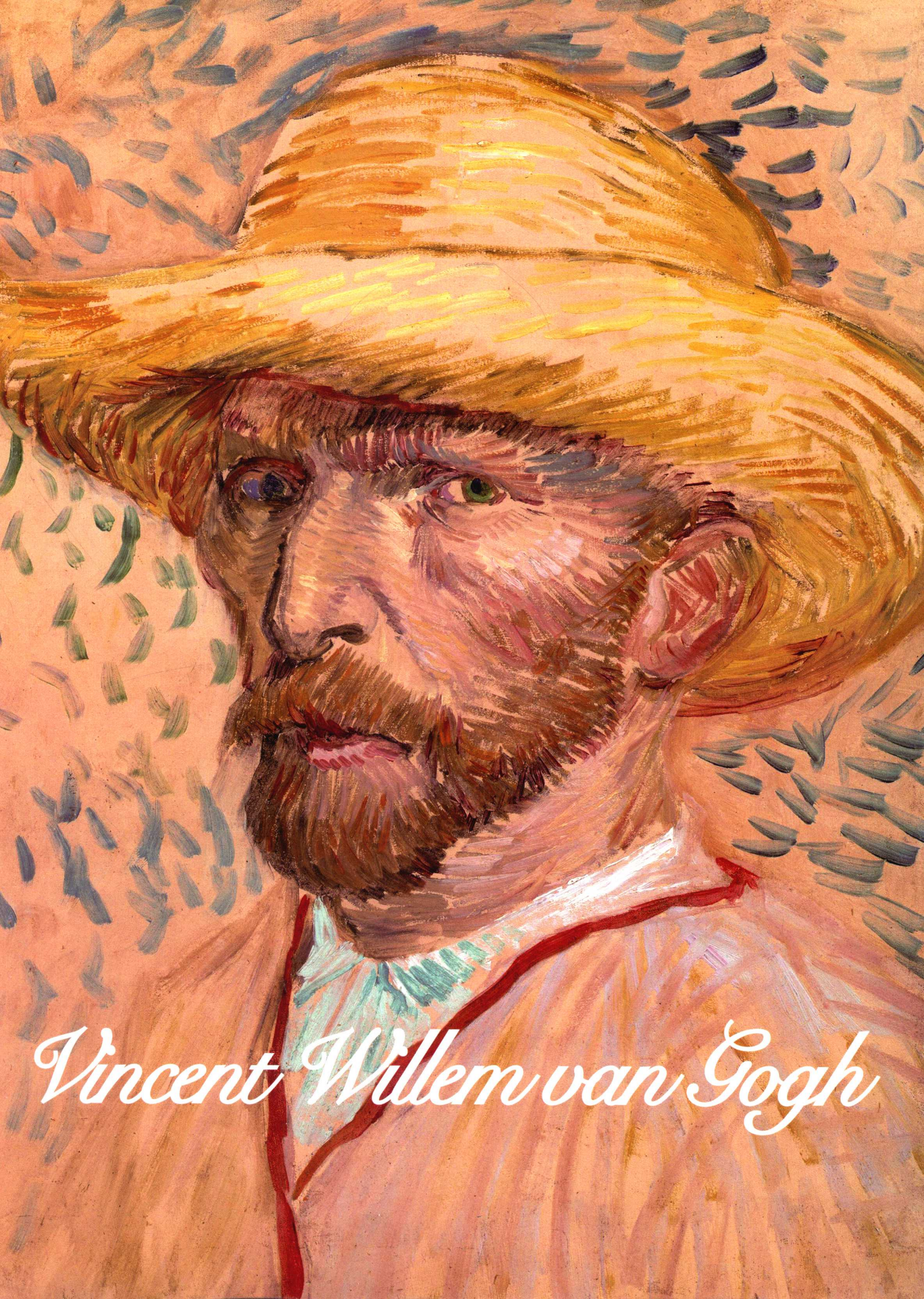
字数: 537千字

2015年2月北京第1次印刷

定价: 98.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

Vincent Willem van Gogh

目录·Contents

Chapter 1

梵·高生平概述 (1853 年 -1890 年)

Chapter 2

海牙和德伦斯时期作品赏析 (1881 年 12 月 -1883 年 12 月)

011 席凡宁根的白色地面
012 沼泽地风景

014 荒野上的两个妇女
016 农场的大堆泥炭

Chapter 3

纽南时期作品赏析 (1883 年 12 月 -1885 年 11 月)

018 纺织工的小屋
020 纺织工
022 秋天的白杨树林荫道
024 冬天纽南的牧师住所公园
026 农夫头像
027 男人头像
028 女人头像
029 女人头像
030 女人头像

031 正在缝纫的妇女
032 络纱机
034 苹果篮
036 吃马铃薯的人
038 吃马铃薯的人
040 纽南的牧师住所
041 纽南的旧教堂塔楼
042 圣经
043 农舍

Chapter 4

安特卫普时期作品赏析 (1885 年 11 月 -1886 年 2 月)

045 老人画像
046 妓女头像
047 妓女头像

048 房屋的背面
050 叼着点燃的香烟的骷髅头

Chapter 5

巴黎时期作品赏析（1886年2月-1888年2月）

053	爪叶菊	080	公园里成双成对的恋人
(圣·皮埃尔广场)
054	纽南附近的白杨树	082	塞纳河畔
056	坐着的裸体女孩	084	塞纳河边
057	蒙马特山上的采石厂	086	树和灌木丛
058	巴黎风景	088	草地
059	插着中国紫菀和剑兰的花瓶	089	柑橘、柠檬、梨和葡萄
060	含着烟斗的自画像	090	苹果
061	风车磨坊	091	红色卷心菜和洋葱
062	蒙马特的风车	092	一堆法国小说
064	风车磨坊	094	雨中桥
066	阿戈斯蒂娜·塞加托里坐在铃鼓咖啡馆	096	梅花园
067	克利奇大道	098	艺伎
068	德塞夫勒大道	099	自画像
070	蒙马特：风车和农田	100	戴草帽的自画像
072	树	101	自画像
073	从提奥公寓眺望的风景	102	戴灰色毡帽的自画像
074	草和蝴蝶	103	自画像
076	三色堇花篮	104	意大利妇女
078	蒙马特：风车磨坊后面的风景		

Chapter 6

阿尔时期作品赏析（1888年2月-1889年5月）

106	肉贩商店	140	卧室
107	玻璃杯中的一枝杏仁花	142	罗纳河上的星夜
108	花开满原野	144	高更的椅子
110	朗卢桥	146	阿尔的歌舞厅
112	一双皮鞋	148	阿尔的女人
113	白色果树园	149	阿曼德·鲁林画像
114	粉色果树园	150	鲁林夫人画像
116	粉色桃花树	151	卡米尔·鲁林画像
118	盛开的果树园	152	螃蟹背面
119	盛开的杏树	154	岩石区
120	盛开的小梨树	156	柑橘静物
122	海滨小镇圣·玛利附近的海景	158	向日葵
124	麦田	160	向日葵
126	播种者	162	花园里的蝴蝶
127	丰收	163	阿尔盛开的果树园
128	普罗旺斯的谷物丰收	164	约瑟夫·鲁林画像
130	丰收	165	约瑟夫·鲁林画像
132	阿尔公共花园的入口	166	麦田里的丝柏树
134	阿尔花园	168	摘橄榄
136	军人画像	169	静物花瓶鸢尾花
137	欧仁·博赫画像	170	丁香
138	黄房子		

Chapter 7

圣·雷米时期作品赏析 (1889年5月-1890年5月)

172	丛毛麝香兰	198	麦田里的收割者
173	皇帝蛾	200	卧室
174	玫瑰	202	梵·高在阿尔的卧室
176	农田和农夫	204	圣·保罗医院花园 (落叶)
178	圣·雷米的风景	205	夜晚
180	圣·雷米的风景	206	雨
182	鸢尾花	208	圣·保罗医院花园
184	绿色麦田	210	橄榄树林
186	星夜	212	橄榄树
188	橄榄树	214	修路工人
190	橄榄园	216	盛开的杏树
192	灌木丛	217	玫瑰
194	自画像	218	鸢尾花
195	自画像	219	麻风病人复生
196	剪羊毛的人	220	午睡
197	绑干草的农妇		

Chapter 8

奥维时期作品赏析 (1890年5月-1890年7月)

223	加歇医生像	242	寇迪威尔的茅屋
224	保罗·加歇医生像	244	日暮风光
225	蝴蝶和罂粟花	245	树根
226	奥维的教堂	246	雷雨云下的麦田
228	野玫瑰	247	麦田群鸦
230	奥维风光	248	玫瑰
232	奥维的房屋	250	在花园中的玛格丽特·加歇
234	奥维的房屋	251	饮酒者
236	奥维风景	252	瓦兹平川
237	杜比尼的花园	254	静物粉红玫瑰花瓶
238	奥维麦田里的收割者	255	花瓶与花
240	罂粟田	256	圣·雷米附近的山

Chapter 1

梵·高生平概述
(1853年-1890年)

1853 年

3月30日，文森特·威廉·梵·高出生于荷兰北布拉班特省津德尔特村，父亲是牧师提奥多勒斯·梵·高，母亲是安娜·科妮莉娅·卡本图斯。两年后大妹妹安娜出生。

1863 年

因学校校长酗酒而辍学，由父母指导自学。

1864 年

被父母送往泽文伯根的简·普洛维利私人寄宿学校就读，因与家人分离，梵·高心情十分低落，显露出精神忧郁症的早期征兆。

1880 年

6月份提奥开始资助梵·高，在梵·高有生之年从未间断。8月份梵·高决定做一名画家，并开始临摹米勒的作品。10月份赴布鲁塞尔学习绘画。

1882 年

1月份租下一间画室，后与担任模特的妓女西恩·霍尼克同居，并因此与家人和莫弗尔产生剧烈矛盾，经济情况更为拮据。3月份梵·高获得人生的第一个订单：为他做画商的叔叔画12幅海牙的风景画和几幅水彩画，但并未获得顾客青睐，作品没有售出。

沼泽地风景

1883 年

1883 年

8月份父母举家迁往纽南。梵·高因与莫弗尔关系恶化，于9月12日告别西恩·霍尼克，去往德伦特。虽然条件十分艰苦，但新鲜的风光激发了梵·高的创作欲望，他在大量的作画过程中逐步形成自己的风格。12月份回到纽南的家中。

纺织工

1884 年

1884 年

1月份开始创作以织布工为主题的作品。8月份创作了6幅关于农民生活场景的大幅作品，秋天给几位业余画家讲解静物的绘画方法。在这期间梵·高的绘画风格逐渐稳定，并奠定了他成为农民画家的基础。

1885 年

3月份父亲突然去世。4月份完成《吃马铃薯的人》。由于经济窘迫，梵·高的油画创作量下降，而且当地牧师禁止教区居民充当模特，因此这段时间梵·高的作品以静物画和风景画为主，素描手稿占了很大比例。11月28日去往安特卫普，在那里迷上了宁静的乡村生活和古老建筑。

吃马铃薯的人

1885 年

1887 年

开始关注日本浮世绘风格的作品，并临摹了多幅相关作品。3 月份在一家咖啡馆组织并展出了自己的作品，结识毕沙罗、德加、修拉、塞尚、高更等印象主义和新印象主义画家。11 月份组织了一场他称为“印象主义者的小喜剧”的艺术家展览，渐渐开始形成自己的后印象主义风格。

艺伎

1887 年

1888 年

黄房子
1888 年

巴黎的快节奏生活令梵·高身体上和精神上都被感压力，转而更向往阳光明亮、气候温暖、生活宁静的法国南部乡村，他于 2 月 21 日去往普罗旺斯的阿尔小镇。5 月份搬入黄房子居住，此后陆续以地中海、麦田、人物和卧室为主题创作了大量作品。10 月 20 日高更前来与他同住。12 月份梵·高与高更由于艺术

理想的分歧产生了激烈的摩擦，23 日两人大吵一架之后，梵·高割下了自己的耳朵，并被送往阿尔的医院。高更则返回了巴黎。

1889 年

星夜
1889 年

1889 年 5 月 3 日梵·高自己决定进入圣·雷米的圣·保罗疗养院进行精神治疗。在疗养院的花园里，梵·高画了各种植物景观，这里成为他的主要绘画场所，偶尔在医生的监护之下可以到医院外面进行户外创作。在这里他创作了著名的《星夜》。在圣·雷米期间，他创作了大量关于原野、麦田、花园、橄榄树等主题的作品，并模仿米勒、伦勃朗等画家的作品进行再创作。

1890 年

1 月份应邀参加布鲁塞尔每年举办的“二十”画展，并展出了 5 幅油画作品，其中《红色葡萄园》以 400 法郎的价格售出。在奥维他受到保罗·加歇医生的照顾，由于加歇医生他也是业余画家，因此两人迅速成为好友，梵·高为加歇医生创作了数幅画像。梵·高迷上了奥维的风景，创作了许多关于奥维的茅草房、教堂、麦田等乡村风景的作品，并画了多幅肖像画作品。6 月 8 日，提奥和妻子来到奥维与梵·高同住了几日；7 月 6 日，梵·高去往巴黎看望提奥并小住；7 月 27 日，梵·高在奥维开枪击中自己的胸部，29 日凌晨，在提奥和加歇医生的陪伴下去世。

保罗·加歇医生像
1890 年

Chapter 2

海牙和德伦斯时期作品赏析

(1881 年 12 月 - 1883 年 12 月)

《席凡宁根的白色地面》 Bleaching Ground at Scheveningen 1882 年
本·保罗盖蒂博物馆 美国洛杉矶 纸质水彩画 宽 540mm 高 310mm

作品说明:

梵·高在 1882 年 7 月 26 日的信中写道:“我画了席凡宁根的白色地面,几乎没有任何准备就在现场进行作画,并且画在一张十分粗糙的水彩画纸上。”这幅作品创作于梵·高到达海牙的第 6 个月,从画纸的正面和反面可以反映出画家的工作过程:他首先在画纸的背面画了席凡宁根的妇女,但可能对于其阴暗的色调感到不满,从而裁去了这部分画纸,缩减了画纸的尺寸,然后在画纸的正面使用水彩描绘了这幅较为明亮的、妇女在野外工作的场景。

这幅作品通过栅栏上悬挂的白色织物表现出风吹的效果,赋予整个景观以运动感;发散的笔触和细致的观察共同组成了统一的画面。梵·高借助于水彩颜料的亮度感,表现出自己的艺术创作力和对于丰富色彩的掌控力。