

Western Painting Masters

西方绘画大师—梵·高

VAN GOGH

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目（CIP）数据

梵·高/骆秋涵编著，—重庆：重庆出版社，2010.1
ISBN 978-7-229-01232-8

I.梵… II.骆… III.油画—作品集—荷兰—近代
IV.J233

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第171063号

梵·高
VAN GOGH
骆秋涵 编著

出 版 人：罗小卫
策 划：郭 宜 郑文武
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：张 跃 赵艳华
装帧设计：张 跃 赵艳华 李南江
责任校对：廖应碧

 重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社
重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：787mm×1092mm 1/8 印张：22.5
2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
印数：1-3000
ISBN 978-7-229-01232-8
定价：118.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究

Western Painting Masters

VAN GOGH

西方绘画大师 梵·高

Van Gogh

文森特·梵·高

荷兰画家

1853—1890年

悲情而落魄的天才

——后印象派巨匠梵·高

文森特·梵·高（Vincent Van Gogh）。1853年3月30日，19世纪人类最著名的艺术家文森特·梵·高诞生在荷兰一个乡村牧师家庭，不曾料想这个童年不受父母重视的性格沉默孤僻的普通男孩会成长为后印象派绘画的三大巨匠之一。

生长在夭折的亡兄阴影下的梵·高，早年并没有得到父母过多的关注，因此造成了他终其一生对死亡引出的土地的热爱，青年时期的梵·高放弃了舒适的中产阶级生活与成为和父亲一样的宗教殉道者的理想而投奔土地，成为农民贫瘠生活的代言人，他深入农村、矿场，和贫苦大众生活在一起，用画笔来捕捉最本质和真诚的生活态度，将自己同巴黎的众多曲高和寡的高雅艺术家区别开来，将色彩从当时精巧的传统绘画方法中抽离出来，用于表现最本质的画面情绪，来传达他对生命的布道。

从上世纪开始，梵·高的作品被越来越多的绘画工作者和艺术爱好者所熟悉和推崇，对梵·高作品的欣赏和学习也随着不断深入和研究而越来越广泛。众所周知的是他奔放的色彩，放荡不羁的笔触和笨拙坚毅的人物造型，我们今天通过对梵·高画面的研究和其生活经历的了解，才明白这个悲情的艺术家如诗人一般执著坚持的创作生涯，以及他的创作情绪根源于何处。

梵·高是后印象画派的代表人物。在他成长过程中，伦勃朗、杜米埃和米勒深深影响着他的绘画风格。并且他对东方艺术，特别是日本版画充满了兴趣，他很欣赏日本葛饰北斋的“浮世绘”，其影响也在他的画作中体现了出来。

梵·高的创作可以分为几个重要时期：纽南时期、安特卫普时期、巴黎时期、阿尔时期、圣-雷米时期和奥维尔时期。值得注意的是梵·高几乎一生的全部杰作都是在他生命最后的六年中完成的，也就是他到达阿尔之后。

在巴黎被众多印象派艺术家排挤的梵·高“逃出”了巴黎来到南部普罗旺斯的阿尔，这里的太阳又大又圆，梵·高初到阿尔兴奋异常，他感受到一种通透而灿烂的生命力。在给兄弟提奥的信中，梵·高不止一次地描述了阿尔的太阳带给他的激动和灵感。通过阳光，他找到了属于他自己的颜色——黄色，夺目的黄。从此之后，他一改以前的低沉而转为响亮、明朗。他在“黄房子”里创作了《卧室》，在阿尔的郊外他精神快活、情绪亢奋地创作了《果园》、《朗卢桥》、《罗纳河畔的星夜》等众多传世名作，并且还用高更的笔法画了一幅《阿尔的女人》来期待高更的到来，甚至期待能和高更

一起建立画室。然而事与愿违，两个个性极强的天才艺术家的碰撞却是激烈而充满了火药味，从最初的意见不合到生活方式、思维方式的全面矛盾化，他们几乎天天争吵，理想中的“画室梦”在争吵中破灭，梵·高的精神也濒临崩溃，他向高更开了枪，虽然未击中，但是高更的离开让梵·高陷入了无法自制的狂乱中，他割下了自己的耳朵。随后梵·高住进了圣-雷米修道院的精神病院，直到在奥维尔的麦田里朝自己的腹部开枪并且两天后断气。

梵·高的一生是悲情的一生。在他的一生中，脱离中产阶级的家族生意，深入到贫苦的农民生活中，对荷兰人爱清洁、重仪表的诸多传统精神的反叛，和妓女西恩同居并照顾她的两个私生子，流浪到法国南部最后客死异乡。

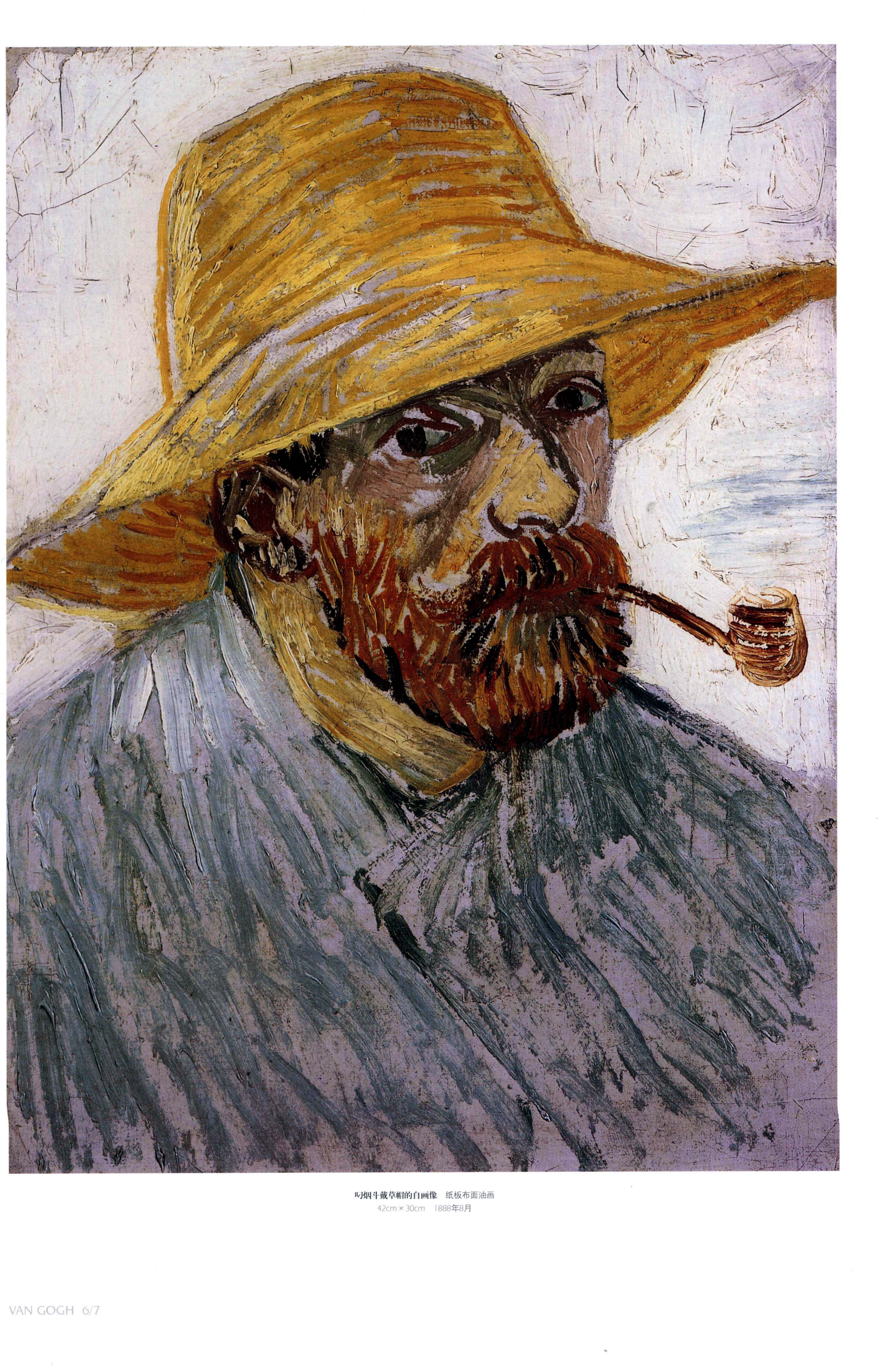
他向往爱情，渴望结婚生子，渴望与人接近，但社交的经验往往带来的是鄙视、轻蔑和不理解，他逃避到自己的世界里，强忍着世俗标准的苛求，自己给自己鼓励，探索心灵的出路。

他爱土地，爱自然的色彩，因为这一切不会因为他的贫穷和衣着邋遢污秽而将他与其他人群隔离。在信件中，他直率地探讨着自己对生命的主张，痛苦的生活，压抑本能的辛勤劳作，让人生沉溺在漫长的苦难之中，人生本就是苦难，只有备受煎熬和折磨的人的眼中，才会焕发出坚毅和力量，只有通过诚实的劳作而获得食物的人，其人生才是诚实的。在梵·高心中，劳动人民的崇高和“梵·高家族”的中产阶级商人与牧师之间的强烈对比，无论从衣着、生活方式，甚至面孔、表情、躯体的差别，都让他感受到诚实的力量。于是在他的画面里，看不到阿谀奉承自然的调调，也看不到肖像或自画像中已往那种自以为是的，中产阶级的貌似自律，庄重的清洁和干净。

他癫狂了，抑郁症加上狂躁症，孤独者的宣泄，他对自己的解读，对周围世界的感知，对内心汹涌情感的书写，一直在布道，却从不被理解，种种荒谬的行为终有解释。正如他创作的众多自画像中所反映的深刻的自省，梵·高从来没有迷失过自己的位置。在对困苦的生活环境和孤独的抗衡中，他始终坚定不移地信奉着人性中最本质的善和希望。从这个外表粗犷，不修边幅的男子坚毅的表情中，我们曾经所体会到的笨拙和粗陋掩盖之下的，是一个诗人的灵魂，是一个舍去一生的时间来追求对宗教，对人性，对自然的本质不懈探索，最后用诗意的绘画语言传达视觉上最美妙的感觉的灵魂。

梵·高年表:

1852年3月30日	与梵·高同名的兄长文森特·梵·高诞生并夭折
1853年3月30日	文森特·梵·高在荷兰诞生
1857年5月1日	梵·高一生中最重要的家人暨朋友提奥诞生
1869年7月30日	梵·高在古皮尔公司在海牙的分部开始学徒生涯
1872年8月	梵·高第一次给兄弟提奥写信，梵·高一生共有874封信件存世
1873年6月	梵·高转入古皮尔公司伦敦分部，并在房东女儿拒绝其示爱之后，移情于宗教研究
1876年4月	梵·高被古皮尔公司解雇，并在里士开始宗教布道
1877年5月	梵·高来到荷兰阿姆斯特丹成为神学院学生
1878年7月	梵·高被神学院退学，并于8月转入传道师学校
1879年1月	梵·高来到矿区开始传教工作，并在同年7月被教会解雇
1880年7月	梵·高在信件中表示决心以绘画作为自己的目标
1881年12月	梵·高在海牙同怀孕的妓女西恩同居并受到家人强烈反对
1883年9月	梵·高离开妓女西恩到达德伦特
1884年1月	梵·高来到纽南照顾母亲
1884年7月	梵·高向邻居玛戈特示爱而遭到拒绝
1885年3月27日	梵·高的父亲逝世
1885年4月	梵·高完成了代表作《食土豆者》
1886年2月27日	梵·高移居巴黎与弟弟提奥同住，并在巴黎结识了众多印象派画家
1888年2月21日	梵·高离开巴黎来到法国南部阿尔
1888年10月20日	在梵·高的盛情邀请下，高更来到阿尔同梵·高一起居住在“黄房子”
1888年12月23日	梵·高与高更争执后爆发了割耳事件，次日高更离去
1889年4月17日	梵·高得知弟弟提奥结婚的消息后，精神状态恶化
1889年5月8日	梵·高自愿入住圣-保罗精神病疗养院
1890年5月21日	梵·高到达奥维尔，结识了加歇医生
1890年7月27日	梵·高在午后开枪自杀
1890年7月29日	梵·高在其开枪自杀两天后在住所逝世

叼烟斗戴草帽的自画像 纸板布面油画
42cm x 30cm 1888年8月

画家的自画像 布面油画
40.6cm × 31.8cm 1887年

第二张朱阿夫兵米里耶的肖像 布面油画
60cm × 49cm 1888年9月末

朱阿夫兵营中的军官米里耶中尉，是梵·高在普罗旺斯结识的重要朋友之一，画面中，米里耶身着军装，头戴军帽，面部俊朗、坚毅，极具男性魅力，胸前佩戴着米里耶远征越南时获得的奖章，意味着军人的英伟。米里耶一直是一位有魅力的男性，并能轻易赢得女性的青睐，这对梵·高这样一个对女性有着复杂情绪的画家来说，米里耶象征着大众情人的形象。梵·高对他自如的与异性交往的能力充满羡慕。画面背景右上方被梵·高添上了一轮新月和星星的图案，这也与他米里耶愉快的交往经历有关。梵·高在与米里耶的友情中得到了很多的快乐，这段友情一直持续到米里耶的军队离开普罗旺斯远征阿尔及利亚。此幅作品完成后梵·高便将它交给了弟弟提奥，而米里耶中尉也于第二次世界大战中，战死于巴黎。

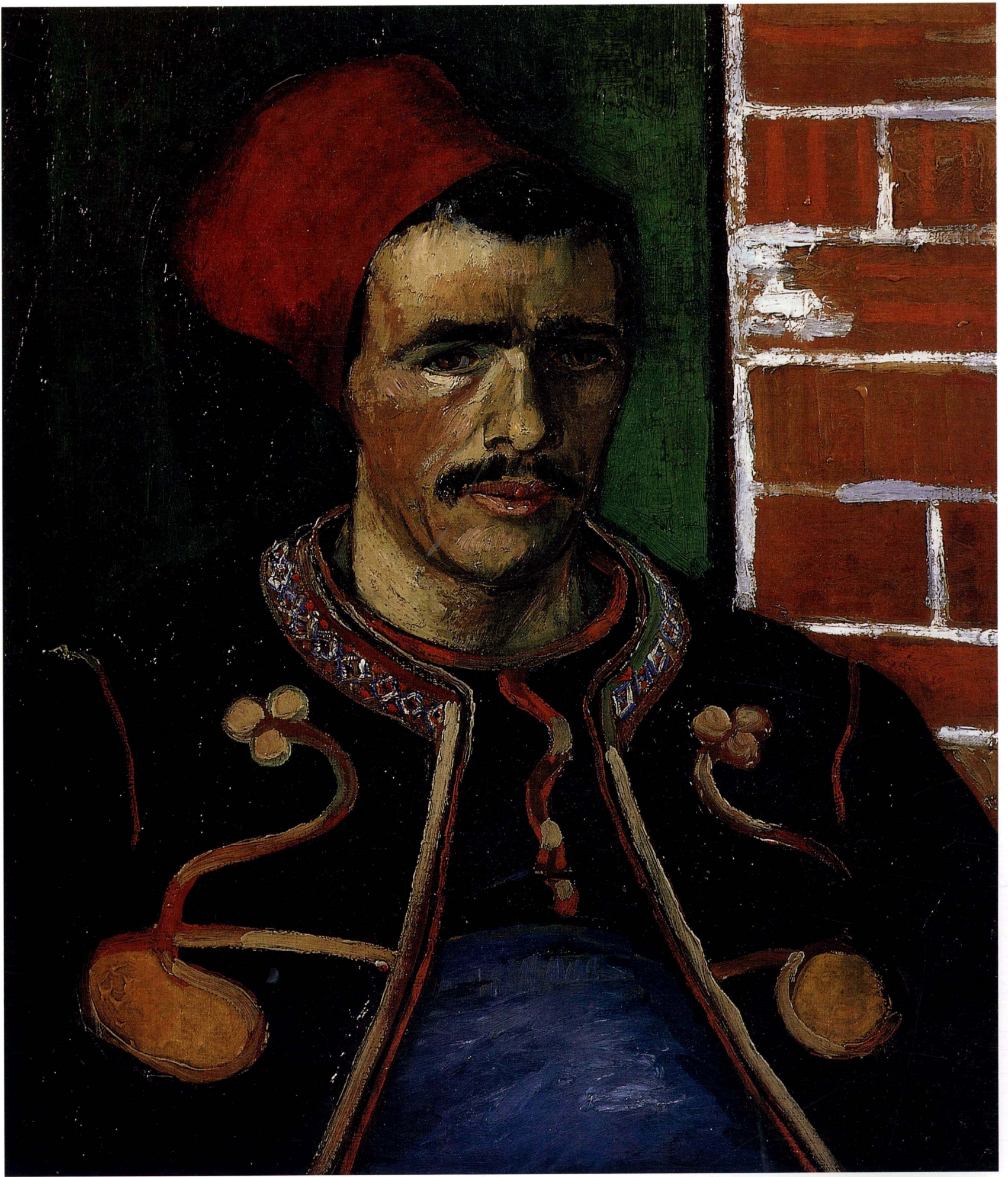

画架前的自画像 布面油画
65.5cm × 50.5cm 1888年初

此幅作品完成于梵·高在巴黎的最后时期，是在巴黎阶段最大的肖像画作品。画面中梵·高穿着工作服，手拿调色板，站在画架前，画架上的画背面签上了自己的名字。此幅作品既包含了作者的自信又包含了他对自己艺术创作道路的忧虑。画背面的签名，表现出梵·高对自己画家身份的宣言。有别于这一时期其他画家的自画像，通常画家的自画像都会表现出对画家身份的肯定和自信。对于画家的眼睛，都会做最精彩的描绘。而梵·高的自画像里，总是有着不对称的，机器人一般麻木僵直的眼神，而乱糟糟的胡子和呆板拘束的表情，以及简单朴素的工作服，都显现着梵·高将自己看做一名像农村的季节工一般的劳动者。这种呆板的、毫无生气的专业人员的形象，有别于其他艺术家肖像画中傲慢、自负的表情。显现出他对自己未受过专业训练但与其他艺术家一起创作所承受的压力对自己的艺术创作害怕风险和失败的焦虑。

戴白帽子的接生婆 布面油画
50cm × 40cm 1885年

朱阿夫兵（半身像） 布面油画
65cm × 54cm 1888年6月

汤基大爷像 布面油画
92cm × 75cm 1888年秋

该幅作品同样是梵·高在巴黎时期受到日本浮世绘和木刻艺术影响后创作的一幅著名的作品。画中的老人汤基大爷像是梵·高的朋友，在画面中，老人紧握双手正坐，面带微笑。画面颜色鲜艳，明快，背景上布满了众多的日本符号，身着华服的艺妓，鲜艳的樱花树，日本街道的雪景和行人，甚至在背景最上方出现了日本的富士山，足见当时梵·高对日本绘画艺术的浓厚兴趣。此时梵·高的作品颜色已经脱离了北方时期浓重的深色调，开始呈现出印象派绘画中特有的强烈色彩对比带来的热情和张力。

耳朵上扎绷带叼烟斗的自画像 布面油画
51cm×45cm 1889年1月

在梵·高割掉右耳的一个月之后，他创作了两幅包扎着绷带，嘴含着烟斗，身着冬装造型的自画像作品。此幅作品是其中一幅背景为红色的作品。梵·高将自己置身于红色平面的背景中，头部包扎着大面积的绷带。虽然在当时梵·高的信件中，他表示自己正一天天的康复，但从画面上仍可以看出梵·高当时的伤势是十分严重的。画面中，梵·高叼着烟斗，眼神展望远方。这也显现出当时他在信中对弟弟提奥所表示的，应该根据自己实际的身体状况来工作，陷入过度的焦虑中，只会让自己具有攻击性而失去控制。画面中的梵·高并没有显现出痛苦的精神状态。虽然生活窘迫、精神疲惫，并且最终自残，梵·高却通过烟斗中徐徐上升的烟雾表现出一派不以为意的从容，但这种受伤者平淡自若的神态却通过激烈的色彩表现出一种紧张压抑的气氛。

佩兴斯·埃斯克利耶肖像，普罗旺斯的牧羊人 布面油画
64cm×54cm 1889年8月

梵·高在普罗旺斯所作的肖像画，是计划拿到巴黎去展出的。因为画面中的牧羊人，被梵·高描绘为有别于生活在城市人群的另一类人。劳动者的形象在此被放大。画面中的牧羊人身处深蓝色的背景下，头戴草帽，眼神深邃木讷，略微变形的面部展示了劳动者长期曝晒在阳光下而生成的富有变化的红色。这种明显地区别于巴黎城市人的劳动者的气质出现在梵·高的画面中，延续了梵·高一贯对劳动者艰辛的劳动和诚实的生活方式的肯定。