

人 文 素 养 读 本

RENWEN

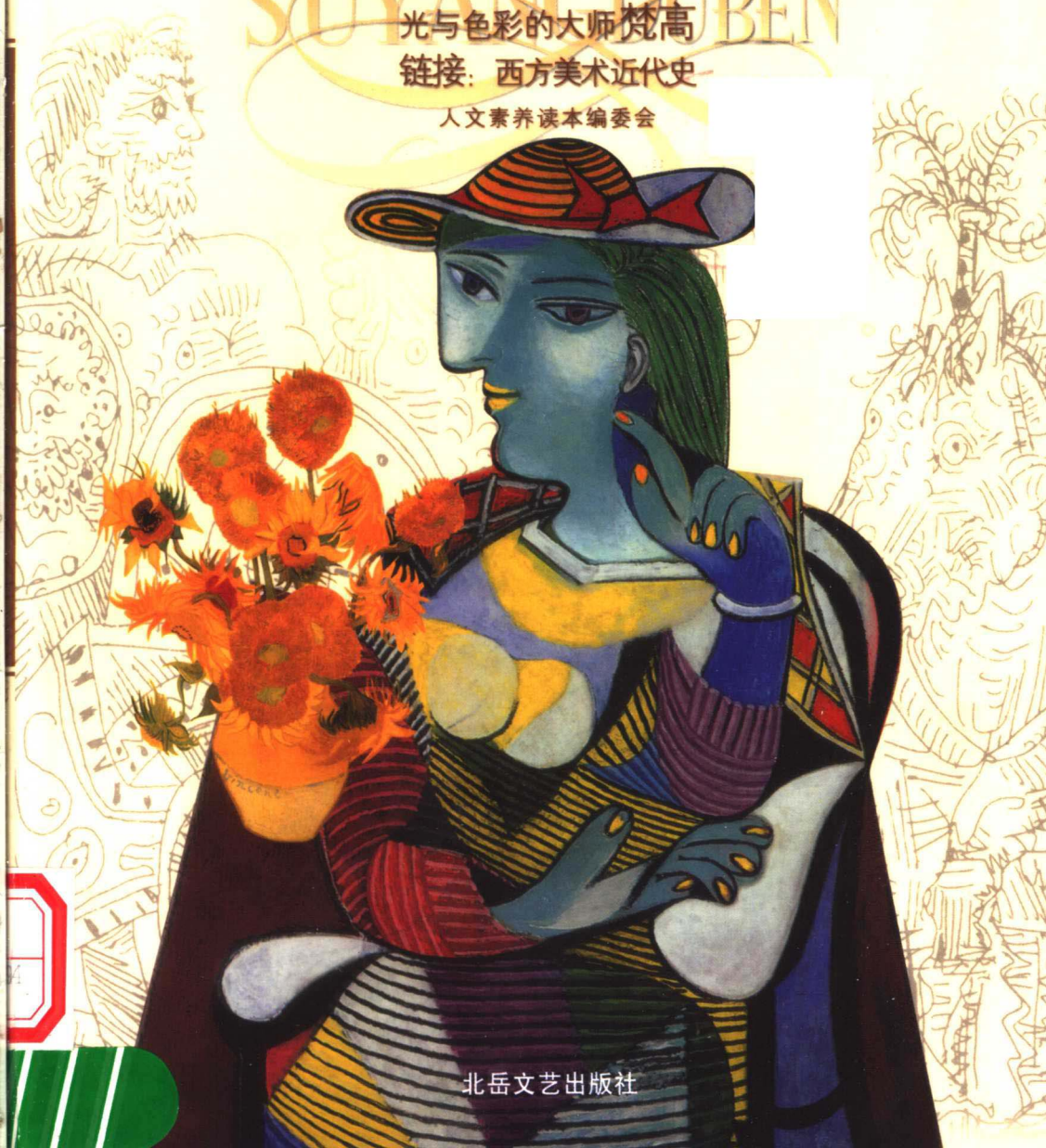
梵高与毕加索对话

SHUYANG DUBEN

光与色彩的大师梵高

链接：西方美术近代史

人文素养读本编委会

北岳文艺出版社

人

文

素

养

读

本

梵高与毕加索对话

人文素养读本编委会

北岳文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

梵高与毕加索对话/《人文素养读本》编委会编
太原:北岳文艺出版社,2004.5

(人文素养读本)

ISBN 7-5378-2645-5

I. 梵… II. 人… III. 美术史—西方国家—18 世纪~19 世纪 IV. J110.94

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 036012 号

梵高与毕加索对话

《人文素养读本》编委会 编

*

北岳文艺出版社出版发行(太原市并州南路 199 号)

北京瑞兴印刷有限公司印刷

*

开本:960×640 毫米 1/16 印张:13.75 字数:154 千字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月北京第 1 次印刷

印数:1-15000 册

*

ISBN 7-5378-2645-5

I·2610 定价:16.80 元

“人文素养读本”编者手记

历经一载，横跨两年，我们终于怀着忐忑的心，向广大读者推出了这套“人文素养读本”。这只是一个开端，后续的第二套也即将出版。但是，我们心中本应的喜悦还是让位于了忐忑。

曾经有人问我，说我们从小学到大学一共学了多少课本。我随口一说，几百本吧，不料细算之下竟然两千有余。不禁愕然了。两千余本书，十余年的求学，按照过去的说法，怎么也该算一个“秀才”了吧。然而依旧是汗颜，似乎以往的东西该忘还是忘了。现今依然还是觉得脑中空空，谈不出什么诗词曲赋，论不出什么人文地理。原因何在呢？应试教育是我们最大的悲哀！

一言难尽求学路，而今跃进从头迈，推出这套人文素养的读本，我们就想着让一个真正的人文精神落入头脑，让一个真正的知识根植其中。虽然素质培养的书籍汗牛充栋，但是我想，我们的这套读物还是有其价值和特点的。

一、创新！

我们的“人文素养读本”不单单是内容的堆砌，而是一条主线下的体系创新。由此及彼，由内及外，让我们在阅读中逐渐体会到人文的精神，获取知识的营养。

二、精深！

我们约请了在京的数位学有所成的博士来编撰此书，并约请了数位名家对此进行把关和评审。深入浅出与精益求精有机融为了一体。

三、易懂！

阅读应是一种乐趣。为此，我们从图片的选取到内容的排版都尽量考虑读者的阅读体验，让他们在随手的翻阅中真正学到知识体味乐趣。

总之，我们期望用作者编者这一年多来的努力，成就我们“扬人文之帆，渡素养之舟”的心愿。

“人文素养读本”编辑委员会成员

主编：人文素养读本编辑委员会

编委：(以姓氏笔画为序)

王建强	刘树民	杨济东	陈 珺	陈流泉
李 好	李小妹	李云雷	李祖德	张应娜
林 童	赵明磊	徐则臣	曹智颖	谯大摩
魏冬峰				

目 录

开篇 上帝的奇迹 / 1

第一章 梵高 / 5

相关主题:三大流派——从印象派、新印象派到后印象派 / 6

1. 一颗彗星划过苍穹 / 10

相关链接:沙龙 / 21

伦勃朗 / 23

2. 天才的摇篮 / 24

相关链接:哥特式建筑风格 / 26

米莱:永恒的播种者 / 34

3. 求学生涯 / 37

相关链接:基督教 / 40

巴比松画派:走向大自然 / 45

卢梭:巴比松画派的奠基人 / 47

4. 画画儿:干这一行是可以谋生的 / 49

相关链接:荷兰民族风味的小甜点 / 54

巡回展览画派 / 55

列宾:巡回展览画派最杰出的代表 / 56

5. 艺术是一场战斗 / 66

相关链接:荷兰的海牙 / 74

马奈:印象派的精神领袖 / 75

6. 不是冤家不聚头 / 78

相关链接:高更:我们来自何方,走向何方? / 83

莫奈:印象派绘画大师 / 85

7. 无休止的战斗 / 87

相关链接:法国小城阿尔 / 95

德加:在生命的浪尖上舞蹈 / 96

雷诺阿:最受欢迎的印象派画家 / 97

8. 首次个人画展在家里举办 / 99

相关链接:绘画知识介绍 / 104

修拉:新印象主义代言人 / 105

毕沙罗:印象派中的米莱 / 106

9. 一种疯狂使向日葵进入永恒 / 108

相关链接:塞尚:现代艺术之父 / 115

第二章 毕加索 / 117

相关主题:现代画派 / 118

1. 伟大而斑斓的一生 / 120

相关链接:雪茄烟雾与毕加索的诞生 / 122

野兽派:色彩的抒情 / 125

马蒂斯:头号大野兽 / 126

2. 现代绘画大师的诞生 / 130

相关链接:洗礼仪式 / 135

分析立体主义和综合立体主义 / 136

3. 迁居北方小镇巴顿萨斯 / 138

相关链接:未来主义:速度之美的表现 / 142

波丘尼:未来主义的发起者 / 144

4. 在巴塞罗那坠入爱河 / 146

相关链接:艺术之都巴黎 / 150

表现主义:心灵之火的闪耀 / 152

蒙克:表现主义的先驱 / 153

5. 到巴黎去 / 155

相关链接:吐鲁斯·劳特累克 / 159

俄国前卫艺术:走向纯抽象 / 160

马列维奇:一个人的至上主义 / 164

6. “炮舰”公寓 / 166

相关链接:巴黎画派 / 168

达达主义:文艺流派? 社会思潮? / 171

7. 开创绘画新纪元 / 172

相关链接:超现实主义:梦幻的世界 / 175

达利:梦幻的大师 / 177

8. 毕加索走向圆满 / 180

相关链接:和平鸽 / 182

人体艺术 / 183

9. 集成焊接雕塑 / 189

相关链接:雕塑艺术的发展及雕塑与绘画的关系 / 191

罗丹:具有世界性影响的雕塑大师 / 201

马约尔:与罗丹齐名的雕塑大师 / 203

附录 1 梵高大事记年表 / 205

附录 2 毕加索大事纪年表 / 208

附录 3 主要参考书目 / 212

上帝的奇迹

他们连接了两个世纪，一个在身前遭遇了作为画家所能遭遇的最悲惨的经历：生活窘破，为经济所困；艺术道路坎坷不平，与最好朋友屡发争端，屡遭戏弄；另一个却在身前身后享受到了作为画家所能享受到的最高荣誉：他的画名早在少年时代便被承认，与最好朋友共同开创了一代全新的流派，并由于鲜明的政治立场与杰出的绘画才能而屡获殊荣，赢得了全世界的瞩目。

也许冥冥之中，上帝在后者身上补偿着对前者的愧疚，让后者在人间拥有着接踵而至的爱情，创造着不断令人瞠目结舌的画坛奇迹般的杰作，过着衣食无忧的日子，甚至就连身体骨骼也远远比前者坚硬得多（这里是有据可查的）。我们宁愿去相信，上帝这个伟大的造物主，有一天发现了印象主义和立体主义这两种绘画原则，可是又无法走下凡尘来给我们演示一番；于是他化身两个生命，来到我们的面前，一个像是他的另一个儿子般，忍受了千般的折苦，虽然没有被钉在十字架上，可一样逃不脱悲惨而死的命运，不能为人们所理解，负担着心灵全部的秘密，带着无法布道却又坚定无比的信念离开我们，给我们留下他身后必将显示的种种奇迹。而在我们遗憾感叹之余，这个生命又几乎是在同时再次来到了我们的身边，此时，他已经又一次成长，并且这一次是在幼年时代就已闻名，补偿了前者至死不能为人所接受称颂的困惑。于是，在这以后的历史里，我们承认并拥有了一个伟大的画

家，他超越了历史传统和本土文化对艺术的羁绊，超越了规范和风格对自身的约束，成为千变万化，自由驰骋，在所到之处都为人所不及的一代大师。他是20世纪里最杰出、最优秀的画家，除了那浪漫的艺术天性让他在一个个甜蜜的爱情中不能以专一忠贞被人们称道外，他全部的一切都已成了人类的楷模。他在艺术上开创了立体主义风格的绘画创作。而且事实上，这不仅是一种创作风格的改变，更为重要的，是一种观念、一种观察世界的方式的改变。他完全突破了定点静观的约束，把四维度的现实置于构想之中。首先他对对象固有的形体和结构加以分析和解剖，然后按照主观理解和创作意图，选择最有代表性的形面：正面、背面、正侧面或内部某一面，重新加以组合。这种组合不仅把几个角度所观察到的同一物体的构造，置于完整性中加以表现，而且把物体构造变形为主观精神所体验到的东西。这样，后者把构想中的运动性、时间性和画面上的静止性、空间性连接起来，把对物体的知性和自由想象结合一体，并使多维度空间转换和画面的平面结构达到新的统一。另外，他在民族感情上具有鲜明而坚定的立场，他反对战争和屠杀，为此创作的作品甚至还得到了世界和平奖，他的作品还被另一个国家的政府作为战争宣传品在战斗中告慰士兵和伤患，与邪恶在艺术领域里开战、较量。

我年轻的朋友，请允许我先说出前者的名字，他的名字叫做文森特·梵高，生于1853年，死于1890年。他出生在荷兰一个牧师家庭，早年间当过画店店员，后来弃商从事传教工作。但是在比利时作传教士期间，他目睹了穷人的艰难生活，决定以最大的热情帮助那些煤矿工人，他义务收容那些受重伤而垂死的矿工，希望以抚慰之词和自我牺牲精神帮助弱者搏斗，不过，他只干了6个月就被解雇，原因是他对工作过分热情。最后，他又一心扑在作画上。1888年，梵高开始以色彩为基础表达强烈的感情。他曾短暂地与高更有过亲密的交往，后来神

经失常，被送往精神病院。对于一个正常的甚至是在对生活对美有着超常敏感性的画家来说，让他和一群真正失常的精神病人住在一起，这是在心灵上彻底地凌迟。终于，他死在了精神病院里，是自杀。关于他死亡的原因，有很多种说法，我们在这本书里将陈述其中的几种说法。总之，我们为他的离开而默默祈祷，他的死亡是悲壮的，当然在那时世人们的眼里，同样还是被冠以了“疯子”的头衔。

至于另外一个，我想，我已经不用说出他的名字了，他是如此的有名，以至于很多不会讲西班牙语的人都可以脱口而出他的西班牙语发音的名字，是的，他就是 Pablo Picasso。当 20 世纪成为过去，作为一个完整的百年，我们能够回头观望，重新尽数这些艺术大师的时候，毕加索就再也无法令人遗忘了。他是如此的出众，以至于身前身后所能获得的除了人们的惊羡外就只剩下内心全部的折服。他和勃拉克一起开创了立体主义的创作风格，在继承了塞尚结构分析法的基础上，他们提出：

首先，从线的运用开始，表现出形神兼备的特点。他不仅能自如而又微妙地处理曲线和直线在轮廓上的变化和组接，而且善于富有韵味地安排线条的疏密繁简所形成的节奏感、紧张度和舒展性，他的线条天真、朴素，自然而流畅，携带着童话般的幻想，像鸟儿一样出自本能地飞翔，使人感到亲切、坦率、深刻并富有情趣。

其次，在形的处理上，有时通过同一形体的不同变形来最具代表性地表达主观感受的形面，以赋予对象高度的审美价值。有时他还以敦实、粗壮、笨重的造型将人物作几何化的解释，从中显示对象的体重感：坚实和永恒。在更多的素描中，甚至在那些性感饥渴和情欲焦虑的画面里，他都进行着立体主义的试验，把人物的各个层面奇妙地组合起来，创造出全新的视觉形象。

此外，为了丰富线性表现的手段，他也借取了东方水墨，创作了大

量的水墨素描。水墨的运用在他那里,完全不同于中国传统的水墨画,它不是师承的技巧,也不是程式化的章法,而是自由表达感受的手段。他或者勾勒,或者浸润,或者晕染,时而简到不能再简,时而繁到不能再繁,特别是在象与底的黑白处理上、极富精神性、情感性和生命力的愉悦和活泼。

总之,毕加索在自己的作品中,汲取了世界艺术的精华,但这一切都发生了质的变化。他以自己的创作而不是口号实现了对传统艺术的反叛,从而拓展了艺术视野和人类的审美局限。他以破坏一种现实的方式创造了另一种崭新的现实。

在这本书里,我们会陪着你一起读完他们的故事,和你一道去观察他们的喜怒哀乐,体会他们的辛苦勤奋,感受他们的爱情婚姻,迎接他们的荣辱……哦,别忘了,请带上你的一顆心,让我们一同聆听上帝这个世间最伟大的真神化身在凡间的两个生命主体之间的旖旎对白,看看造物主都给我们演绎了怎样的人间百态。

第一章

梵 高

相关主题：三大流派——从印象派、

新印象派到后印象派

19世纪的法国，现实主义和反现实主义的艺术流派始终是在激烈地斗争着。官方的学院派墨守成规，思想保守，他们把持的沙龙，拒绝一些年轻有为的画家参加展览会。1863年，有4000件作品被沙龙拒之门外不准展出，结果引起了社会普遍不满。拿破仑第三为了稳定舆论，亲自出面过问这件事，并决定从5月15日起举办一个落选沙龙，在这个沙龙上展出被官方沙龙选掉的作品。这一事件实际上就成为“印象派”产生的先声。

这次展览会后，在巴黎的咖啡馆里经常聚集着一些年轻的艺术家的，他们常聚会在一个名叫盖尔波瓦的咖啡馆里，由于这个咖啡馆在巴提约尔街，所以人们把他们叫做“巴提约尔集团”。这个所谓集团并不是一个固定的组织，其成员也没有一个统一的思想。他们大多对学院不满，有时也流露出对社会的不满，他们所关心的不是政治，主要还是艺术问题。1871年，在巴黎公社时期，他们当中大部分画家离开了首都，公社失败以后，这些人又回到巴黎并重新聚集在一起。在1874年，他们决定自己举办一个“无名画家展览会”。这个展览会在1874年3月25日开幕，有29名画家参加，共展出165件作品。展览会吸引了不少观众，在参观的人当中，有不少保守派的批评家抱着嘲笑与批评的态度说：“看到最后不禁恼火，你会懊悔没有把买门票的钱送给一个穷要饭的。”《喧噪》杂志的批评家路易·勒鲁瓦借着莫奈的一幅《印象·日出》，不无嘲弄地把这个展览称作“印象派画展”。印象派从此得名。

印象派展览从 1874 年起到 1886 年止共举办了八次，后来，由于内部观点不统一，相互争论不休，加之经济上的困难，就不再举办了。1886 年，画商丢郎·吕厄带了 300 幅作品赴美国展出，结果竟获得了意想不到的成功。

印象派的产生不是偶然的，它首先和法国的社会有着密切的关系。在第二帝国时期，很多知识分子思想苦闷，他们不满当时社会的现状，却又看不到光明的出路；他们追求自由，但又觉得前途渺茫，于是，只有在象牙之塔探求艺术的形式，这也就决定了他们艺术思想的局限性。他们与同一个时期的俄国巡回画派不同，俄国的知识分子从学校里背叛出来以后，走向了生活，与当时的农奴制解放运动结合在一起；而法国的画家们虽然背叛了学院，但他们并未与国内的社会实践相结合，这是他们的悲剧和不幸。

印象派画家和现实主义画家不同，现实主义的画家从画室里走出来发现了社会；而印象派的画家从画室里走出来发现了千变万化的大自然。印象派画家在发展风景画方面是有贡献的。在描绘自然风景时，他们追求着光、色和大气的表现，从而使风景画发生了重大的变革，具有清新、明亮、丰富多彩的特点。他们把光看作是“绘画的主人”。他们反对物体的固有色，认为树干不一定是褐色的，树叶也不都是绿色的，不同的光照可以产生不同的颜色。他们注意光，对瞬间的观察很注意。莫奈在后期曾和一位老朋友说：“光变了颜色也要随着变。颜色，一种颜色，它持续一秒钟，有时至多也不超过三四分钟。”印象派画家认为阴影并不是黑的，应该也有光，只不过弱一些。总之，光的强弱，光的变化在印象派画家的作品中得到了充分的表现。印象派画家大多是用原色作画，所以色彩特别清新、明亮，没有浑浊之感，一些优秀的风景画简直是一幅幅色彩的交响曲。印象派画家所以能画出一些动人的风景画就在于他们“惟一的希望是和自然密切地结合”（莫奈语）。他们努

力去观察自然，不断勤奋地作画，他们要达到目的是“对自然既有力而又敏感的移植”。他们和巴比松画家一样，尊重客观，反对主观的臆造。

印象派同19世纪现实主义艺术的区别在哪里呢？乔治·里维尔说：“为了题材的色调特点而处理题材，不是为了题材本身，这就是印象派画家不同其他画派的特点。”尽管印象派在绘画表现方法上有贡献，但其思想和艺术上的局限性也应该看到。印象派艺术的主要缺陷是脱离社会现实。在他们的作品中，社会重要题材几乎全都排除在外。印象派画家一再说，“我们画的只是印象而已”（莫奈）；“为什么人们总是在绘画中找思想呢？当我看一幅杰作时，我单纯地满足于欣赏”（雷诺阿语）。左拉认为马奈“对题材从来是不关心的”，“画面的裸体女人不过是给艺术家提供了一个画人体的机会而已”。他们都不大关心社会现实，雷诺阿就把对人的描绘看成是和花草、苹果一样。斯塔索夫认为他们大多数人抛弃了艺术的主要目的，抛弃了绘画的内容。印象派的绘画是不是完全没有内容呢？也不是。不过，他们作品的内容和思想性是很薄弱和狭窄的，往往是很偶然的。印象派的画家常常是以习作代替创作，以感性代替理性。他们在作一幅画时，事先很少有一个完整的构思，例如马奈的《奥林匹亚》，只是在画完后才加上了这样一个莫名其妙的名称。尽管我们不能把形式主义的这笔账完全算在印象派的身上，但是使艺术的内容与形式的脱离，减弱作品的思想性与社会性，则与印象派特别是与后印象派的影响有着直接的关系。

印象派虽然是法国19世纪下半叶一个重要的艺术流派，但它并不是当时惟一的一个流派。在当时，除了印象派外，还有以德夏凡纳、莫罗等人为代表的象征派，以及继承现实主义传统的巴斯蒂安-勒帕热、莱尔米特等人。

在印象派的后期，从19世纪80年代起，法国又兴起了新印象派

