

探訪文明藝術的美麗邀約

l'amuse

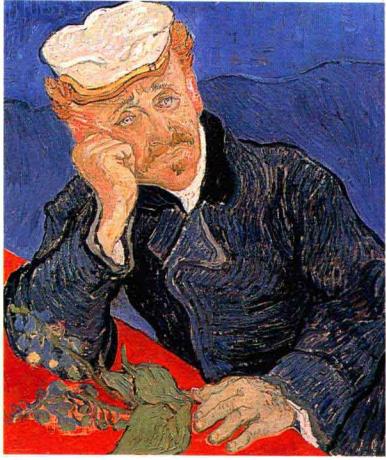
世界博物館巡禮 週刊 41

梵谷美術館

AMSTERDAM

焰畫家的安息地
維爾·舒爾·奧文斯之旅

梵谷為愛燃燒受苦的一生
命運糾結的兩位畫家
梵谷和高更



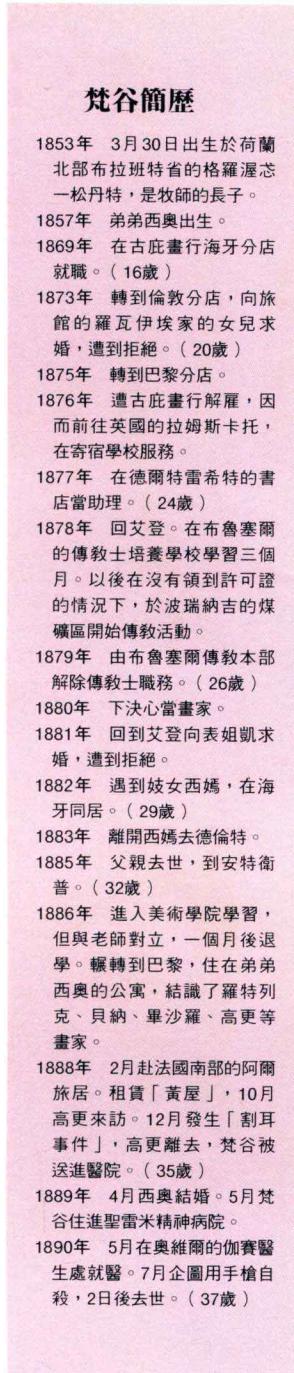
《伽賽醫生像》(1890年)。

去在許多幅畫上一直是與我交流的夥伴……。說到我的事業，我為它豁出了我的生命，因為它，我的理智已近乎崩潰……。但你不是我所知的那類商人，我想你依然站在人性的一邊，既然如此，你還指望什麼呢？」

西奧深愛著梵谷這位兄長，當梵谷去世時，西奧的心也已經死了。在梵谷葬禮舉行之後不久，西奧也患上與梵谷同樣的精神病，住進了醫院；但是，卻未能恢復健康，在妻子的看護下，依舊追隨哥哥離開了人世。

在教堂四周的麥田裡，可以看見梵谷兄弟兩人的墳墓，默默並排在大牆左側。這兩個不顯眼的小墓碑，被伽賽醫生栽種的常春藤包圍著。

梵谷和西奧，生前為這個世界創造並保留了衆多繪畫。正如梵谷生前反覆誦讀的：「世人皆離不開『生死』二字。」梵谷兄弟兩人，如今在那美麗的奧維爾麥田裡永遠相依，與世長存。



居住在這座城鎮的多比尼的畫室，梵谷在自殺前會畫過這個庭院。



奧維爾距巴黎大約三十公里，位於塞納河支流瓦茲河流域。這座恬靜的鄉村小鎮擁有很多麥田，在小鎮大約只需半天時間，就可以遍覽梵谷公園、梵谷住過的哈福旅館、鎮公所、奧維爾教堂、梵谷墓地和麥田等。但這裡是梵谷一生追求的安閒之地，不妨多留一些時間慢遊覽。



La muse

世界博物館巡禮週刊 41

梵谷美術館

1995年1月20日創刊

1996年1月6日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策劃：許鐘榮

執行策劃：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：許麗芬

口文編輯：呂宛真

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：春瑞

(中國對外翻譯出版公司)

出版者：大地地理出版事業股份有限公司

地址：台北市光復南路441-4號2樓

編輯地址：台北縣新店市民權路130巷16號4樓

電話：(02)218-1506

傳真：(02)218-5418

印製：今日彩色印刷股份有限公司

直銷總代理：崇雅國際文化事業股份有限公司

發行資訊經理：楊清煌

發行專線：(02)218-2218轉發行資訊組

郵政劃撥18018639大地地理出版事業股份有限公司

行政院新聞局出版事業登記證局版臺誌第11569號

中華郵政北台字第5300號執行登記為雜誌交寄

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (c) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardon - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總合編纂局

株式会社タミワオフィス

写真版権 Vincent van Gogh Foundation/ Vincent van Gogh Museum, Amsterdam
P6, P7, P10-11, P12, P13, P14, P15, P16-17, P18上, P18下, P19, P20上, P20下, P21上, P21下, P22, P24中央, P27, P28左(ゴッホ『家のある風景』)P29左上(ゴッホ『街裏の家並み』)P29右中央(ゴッホ『開いた聖書と燭台と小説のある静物』)P30左下(ゴッホ『麦の穂』)P32右下(ゴッホ『悲しみ』)

写真協力 世界文化フォト高田芳裕(P2-3)栗原秀夫(P23上)カメラ東京サービス 片平孝(P5下)オリオンプレス(P4上)



Van Gogh Museum



梵谷美術館

故鄉的宅邸喚起火焰畫家的熱情



目 錄

● 博物館的故事 4

● 鎮館之寶

《向日葵》(梵谷) 6

● La muse名畫軼事

頌揚生命讚歌的永恒傑作 8

● La muse經典藏品

從梵谷巴黎時期到最後的名畫巡禮 10

● 享受另一種樂趣

欣賞完名畫之後悠閒地用餐 23

● La muse人生紀實

命運糾結的兩位畫家——梵谷和高更 24

● La muse精賞導覽

以最短時間瀏覽梵谷美術館精品 26

● La muse藝文漫步

追尋梵谷的足跡 28

● La muse愛與美之旅

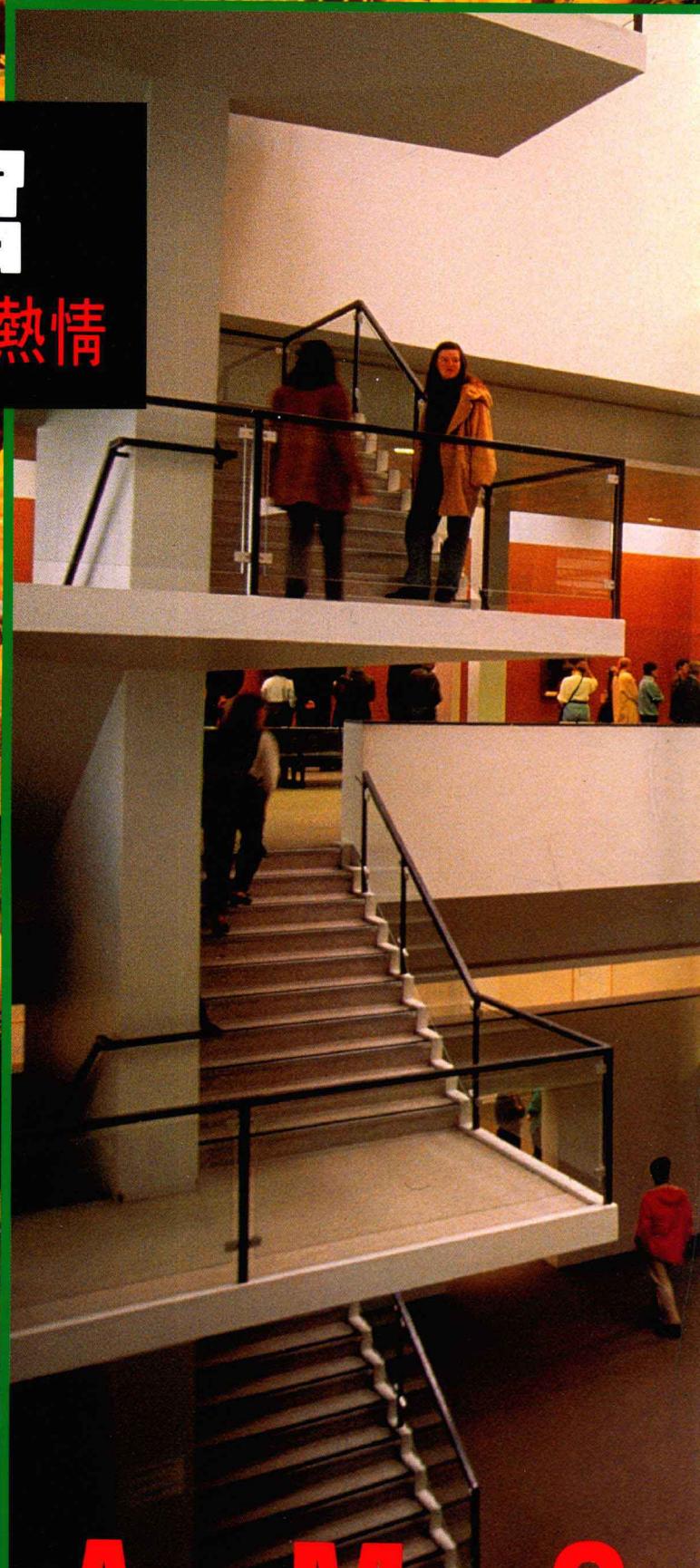
火焰畫家的安息地奧維爾·舒爾·奧文斯之旅

梵谷為愛燃燒受苦的一生 30

● 〈封面故事〉

文生·梵谷《日本情趣：花魁(模仿伊泉)》

梵谷在安特衛普時期，自從接觸到日本的浮世繪以來，便熱衷於日本風格的構思。這幅畫是所臨摹的三幅浮世繪之其中一幅。浮世繪強烈的色彩和明快的線條，對梵谷產生很大的影響，成為他後來創作的依據。



A
M
S

探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮 週刊 41

梵谷美術館

AMSTERDAM



焰畫家的安息地

維爾·舒爾·奧文斯之旅

梵谷為愛燃燒受苦的一生

命運糾結的兩位畫家

梵谷和高更

Van Gogh Museum



梵谷美術館

故鄉的宅邸喚起火焰畫家的熱情



目 錄

● 博物館的故事.....	4
● 鎮館之寶	
《向日葵》(梵谷)	6
● La muse名畫軼事	
頌揚生命讚歌的永恒傑作.....	8
● La muse經典藏品	
從梵谷巴黎時期到最後的名畫巡禮.....	10
● 享受另一種樂趣	
欣賞完名畫之後悠閒地用餐.....	23
● La muse人生紀實	
命運糾結的兩位畫家——梵谷和高更	24
● La muse精賞導覽	
以最短時間瀏覽梵谷美術館精品.....	26
● La muse藝文漫步	
追尋梵谷的足跡.....	28
● La muse愛與美之旅	
火焰畫家的安息地奧維爾·舒爾·奧文斯之旅	
梵谷為愛燃燒受苦的一生.....	30
● <封面故事>	

文生·梵谷《日本情趣：花魁(模仿伊泉)》

梵谷在安特衛普時期，自從接觸到日本的浮世繪以來，便熱衷於日本風格的構思。這幅畫是所臨摹的三幅浮世繪之其中一幅。浮世繪強烈的色彩和明快的線條，對梵谷產生很大的影響，成為他後來創作的依據。



A
M
S



T E R D A M



燈光明亮的橋妝點著夜晚的城市。

在故鄉荷蘭的美術館收藏品中 體會梵谷心中燃燒的創作火焰

黃色的向日葵、燃燒般的絲柏、風吹過的麥田、漩渦狀的星體……，一幅幅狂囂般的畫面，是梵谷內心底層最深的吶喊。而今，梵谷火焰般熾烈的創作歷程，在這座美術館內再度重現。



質量兼備的梵谷收藏品

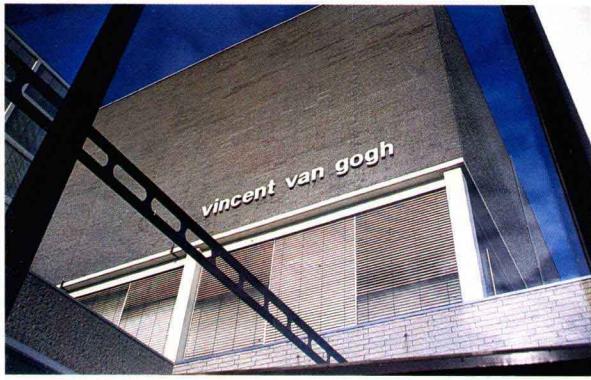
阿姆斯特丹的舊市街，被半圓形的運河圍繞，兩旁的行道樹和十七至十八世紀磚瓦結構的成排房屋，映在水面上，顯得多采多姿。最外圈的辛格運河沿岸有一個博物館廣場，梵谷美術館、阿姆斯特丹國立美術

館、市立美術館以及以管弦樂聞名的音樂大樓，都佇立在這個廣場的四周。

梵谷美術館內的收藏品，包括梵谷的油畫二百餘件、素描五五〇件和七百多封書信等，是收藏了梵谷畫作最多的美術館，凡遊歷阿姆斯特丹的人大多會走訪這座美術館，並得到很大的樂趣，由此可以看出梵谷的作品在國內外享有極高聲望。梵谷的遺作中有油畫八七〇件、素描一二〇〇件，分別收藏於巴黎的奧塞美術館、倫敦的倫敦國立美術館以及紐約的大都會博物館等地。但是無論就質或量上都居首位的還是這座梵谷美術館，這裡收藏著梵谷各個時期的作品，即從初期的荷蘭時期、巴黎時期、阿爾時期直至聖雷米、奧維爾時期的全部名作，從這些畫中可以看出梵谷如何轉變畫風，並能從中追尋其火焰般的創作旅程。美術館建築為地下一樓加上四樓，梵谷的主要油畫作品都陳列在二樓，而鉛筆、黑蠟筆和鋼筆畫素描以及梵谷和西奧蒐集的浮世繪作品則陳列於三樓。四樓展出與梵谷同時代的高更和羅特列克的作品。



大眾化的市營電車在街上行駛。



面對著廣場的現代化美術館。

弟弟西奧和弟媳竭盡全力創建的美術館

梵谷確立其獨特的畫風僅有三年時間，立志從事繪畫也只有短短的十年光景，而他在三十七歲時就為自己的一生打上了休止符，可以說他以畫家身分活動的時間是非常短暫的。而這段期間內，在經濟和精神上一直支持他的便是弟弟西奧。梵谷將他作品的構思逐一

寫信告訴西奧，並且將構思的草圖和繪畫不斷送給弟弟。西奧死後，他的妻子約翰娜將六五二封信件匯總成三卷書信集。歷經二十四年的歲月，一直到這本書信集出版，約翰娜始終為使西奧收藏的梵谷繪畫得到社會承認而忙碌奔波，這是一件很不容易的事。整理這些書信相當困難，但是她始終堅持並耐心等待，直到出版。她認為在人們評價繪畫之前，最重要的是先讓大家關心梵谷的人格。約翰娜充滿愛情和智慧的工作，由她和西奧的兒子V. W. 梵谷繼承下來。終於，一九三一年在市立美術館內，梵谷的作品成為常設展品展出。從此以後，梵谷終於得到應有的評價，一九六〇年並且還成立了梵谷財團。一九七三年梵谷美術館開館，梵谷的繪畫終於被匯集起來且長年展出。



西奧的妻子約翰娜和兒子。

畫廊中按年代順序陳列著梵谷一生的作品。



鎮館之寶

到梵谷美術館必看

向日葵

[Tournesols]

文生·梵谷

Vincent Van Gogh (1853~1890)

將嚴冬的《向日葵》獻給最親愛的朋友。



梵谷在巴黎畫過四幅表現「向日葵」的主題，後來在阿爾畫過七幅，共計達十一幅。在梵谷美術館展出的這一幅《向日葵》，是一八八九年一月在阿爾畫的。令人驚訝的是，只畫眼前事物的梵谷，是在嚴冬時節描繪此畫；而且，即使是在溫暖的法國南部，嚴冬裡也不會有向日葵盛開。實際上，他在這個時期畫向日葵是有原因的。

那是在他畫向日葵五個月以前的事：梵谷曾經受到日本浮世繪鮮明色彩的感染，他渴望看見南方強烈的陽光，於是來到法國南部的阿爾，他想在這裡創建「南方畫室」。

梵谷一心想建立一個理想的「藝術家之家」（友人之家），但是，儘管他的想法發自内心並充滿熱情，藝術家們的反應卻相當冷淡，沒有誰願意前來參加；這時，只有高更應邀準備前來。深受感動的梵谷，懷著最崇敬的心情，決定為了高更，用一打向日葵繪畫將自己居住的「黃屋」裝飾起來。他為了將自



高更《畫向日葵的梵谷》

己最喜愛的向日葵贈送給最親愛的朋友，不分晝夜，埋頭創作。可是夏季轉眼就過去了，當高更到來時，梵谷只畫出四幅《向日葵》，而未能完成當初預期的目標。

然而，梵谷的喜悅並沒有持續多久，與高更共同生活兩個月後，兩人便不歡而散。在梵谷的「割耳事件」發生後，高更返回巴黎；梵谷從此患周期性精神病，以後屢屢發作。

嚴冬季節來臨了，梵谷仍孤單一人，他以描摹自己的《向日葵》度日。三幅複製品完成後，他打算把它們贈送給高更。因為當他們共同生活最融洽之時，高更曾以讚揚的口吻說道：「對，這才是花！」

在孤獨和失意中，梵谷繼續繪製他準備獻給最親愛朋友的《向日葵》，有好的，也有不好的，但都堅持畫完，然而，始終未能交給高更。此後，梵谷忍耐不住精神病發作的痛苦，住進了聖雷米精神病院。此後，當梵谷頭腦清醒時，他總是迷戀著《向日葵》的創作，一直到他的生命被永遠打上休止符為止。

1889年 畫布 油彩 95×73公分



向日葵

Tournesols

■ 生前寂寥、死後榮耀的畫作

一九八七年，在倫敦拍賣會上，梵谷的《向日葵》以大約五十九億日圓的天價被日本人買走了，這個消息震驚了全世界。後來，梵谷的作品《鳶尾花》和《迦賽醫生像》分別以七十三億及一二七億日圓賣出。如果說現在畫價飛漲是由梵谷所引起的，也不為過。

可是，梵谷生前賣出的作品只有《紅色葡萄園》一幅，而且價格非常便宜，僅為當時的四百法郎而已。梵谷死後，其作品評價漸漸提高，非常懂得欣賞梵谷畫作的畫材商唐基老爹，開始出售梵谷的畫，據說當時只有《向日葵》和《鳶尾花》兩幅沒有售出。

在梵谷死後不久，社會上就開始評定他是一流畫家。當時報刊上出現許多回顧評論他的文章，也紛紛舉辦梵谷繪畫的回顧展覽，至於現在，對梵谷的崇拜熱潮就更不必說了。可惜的是，梵谷本人卻在還未獲得正確評價之前，就自己拉下了人生的帷幕。

■ 深蘊梵谷人生願望的《向日葵》

僅用絢麗的黃色色系組合繪成的《向日葵》，堪稱梵谷的化身，也可說是他的代表作。可是梵谷為什麼會對這種花

►梵谷生前賣出的唯一一幅畫《紅色葡萄園》。

▼一九八七年，《向日葵》在倫敦佳士得拍賣公司以天價賣出。



MUSEJ PUSHKINA, MOSCOW

如此執著呢？

原來，梵谷集中精力創作《向日葵》系列作品時，正是他的藝術成熟時期，此時他非常喜歡使用黃色。對於渴望鮮明色彩的梵谷來說，黃色代表太陽的顏色，具有特殊的意義；同時，陽光又象徵愛情，他以此來表達自己的願望，我們從中不難看出他堅持使用黃色的用意。

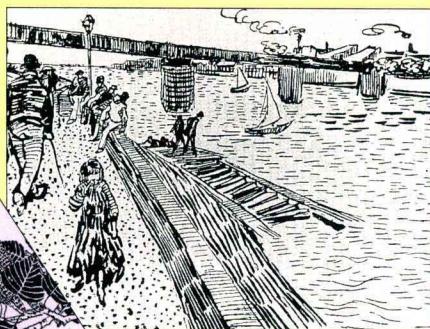
梵谷以《向日葵》的各種花姿來表達自我，有時甚至將自己比擬為向日葵。可以說，他所描繪的並不像觀賞用的花一樣精美細緻，他視這種深深扎根於土地、生命力極強的花為「農民的花」；他不是將它當作花，而是當作肖像來描繪。向日葵一如他以前描繪的農民，其千姿百態，讓他感受到生命力與善良的心。

姑且不論在巴黎時期的創作，在阿姆斯特丹的七幅《向日葵》，可以說特別深切地表現了梵谷的願望。

梵谷寫給弟弟西奧的信中多次談到《向日葵》的系列作品，其中說明有十二株和十四株



在日本還有一幅《向日葵》



▲首次將梵谷作品介紹給日本的《河岸與橋》（「白樺」1911年6月號）。

◆日本介紹梵谷的先驅雜誌「白樺」。

在日本正式介紹梵谷的刊物，乃是當時有名的文學雜誌「白樺」。從明治四十三年（一九一〇年）到大正十二年（一九二三年）的終刊號中，曾連續刊載有關梵谷的文獻五十九篇和圖片七十三件，是最先在日本介紹梵谷的創始者。

梵谷的名字在日本國內逐漸傳開，首先是將「梵谷啊！您具有燃燒般的毅力！」這樣的詩句寄給「白樺」的武士小路實篤，然後是岸田劉生和高村光太郎對梵谷繪畫竭力的頌揚；後來是崇拜梵谷的棟方志功等人，聲稱「我們也要成為梵谷」。總之，數不盡的藝術家和文人留下了讚美梵谷的名言。另外，大正六年（一九一七年）「白樺」雜誌社設立了白樺美術館，為了買進梵谷的原作而開始募款。關西的實業家山本顧彌太以兩萬日圓買下梵谷的《向日葵》（阿爾時期），兩年後在「白樺美術館首屆畫展」中展出。但在此

在第二次世界大戰中燒毀的《花瓶中的五株向日葵》。後，這幅流入日本的梵谷最初油畫《向日葵》，由於遭到第二次世界大戰的空襲而被燒毀，因而永遠從這個世界消失了，如今只能從照片上欣賞，難免令人遺憾。

閃耀的盛夏……黃色是多麼美麗的顏色！

——梵谷

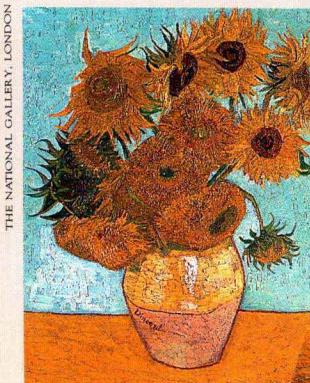
【梵谷的《向日葵》系列畫】

梵谷在阿爾時期的系列作品《向日葵》，是他舉世聞名的代表作，實際上他在移居阿爾之前，就在短暫的一、二週的時間內在巴黎完成了四幅《向日葵》。迷戀鮮明色彩的梵谷，從這時起就開始意識到夏季之花向日葵是太陽的象徵。在巴黎畫的四幅《向日葵》都不是插在花瓶中的，與在阿爾時期的完全不同，從其筆法上也可以看出他受到了這時所交往的印象派畫家的影響。枯落的花瓣、乾癟的枝葉、切斷的梗莖以及顆粒清晰的種子，均逐一精心描繪。這四幅與後來在阿爾畫室表現的「太陽=向日葵=充滿愛的心」這種梵谷繪畫主題，有著不可磨滅的關聯。

梵谷雖然在阿爾總共畫了七幅《向日葵》，但實際上以實物作為描繪對象的只有四幅，其餘三幅則是模仿複製而成。對於梵谷來說，即使是模仿，價值也不低於原作。他對模仿的畫面結構大加整理，費心盡力，使得黃色變化的組合也更臻於完美。



《花瓶中的十四株向日葵》(1888年)



《花瓶中的十二株向日葵》(1888年)



《花瓶中插著的十四株向日葵》(1889年)

向日葵的兩種構圖（如果包括花蕾，應該是十四株和十五株）。他從前特別迷戀十二和十四這兩個數字，例如在高更來到阿爾時，他甚至想一次湊齊十二把椅子。

的確，梵谷曾經立志當牧師，所以不難想像他想以「十二」這樣的數字來表現基督十二使徒的意圖。也因此，梵谷將「南方畫室」（亦即「友人之家」）的成員定為十二人，將他們比作向日葵，再加上高更和弟弟西奧兩人，一共十四人，畫在花瓶中共同生活……。他理想中的「友人之家」，大概就是「神和十二使徒」的形象吧！另外，從他在黃色花瓶上的簽名以及在「南方畫室」阿爾的「黃屋」，均可以證明梵谷就是依照這樣的信條來繪製《向日葵》的。

對於梵谷而言，向日葵這種花是表現他思想的最佳題材。夏季短暫，向日葵的花期更是不長，梵谷亦如向日葵般結束自己短暫的一生，稱他為「向日葵畫家」，應該是恰如其分。

充滿愛情的化身《向日葵》

梵谷的十一幅《向日葵》中，有十幅在他死後散落各地，只有一幅目前在梵谷美術館展出。這幅畫是梵谷最親愛的弟弟西奧從他那裡拿走的，西奧死後由他的妻子約翰娜保存。後來，由於約翰娜和她兒子的到處奔走，終於在一九

七三年設立了梵谷美術館，這幅名畫《向日葵》，便與梵谷的其他畫作一起放入美術館中。

梵谷生前只有少數人承認他的才能，西奧便是其中之一，並且始終儘可能給予他援助。梵谷總是一人獨自生活，在他為愛徘徊的時候，唯一伴隨他的只有強烈的孤獨感。而象徵梵谷化身的《向日葵》，在他死後則被西奧家人珍藏，一直保留至今……。

《向日葵》——在繪畫史上的特殊意義

梵谷去世後，其才能終於被畫壇所承認，而《向日葵》也成為舉世皆知的傑作。這是因為以觀察花作為主題的繪畫作品雖然不少，但以向日葵這種充滿野生味道、具有特殊意義的奇異花卉作為主題的畫家卻尚屬少見。此外，畫家以頑強的毅力和刻苦的精神將繪畫發揮到如此程度，也是迄今罕見的。由於印象派的出現，畫面著重於光的搖曳和色彩

表現，從而超越了過去寫實主義的框架，提出了忠實描繪自己看到的東西和感覺到的色彩這樣一種新方向。而梵谷與他們的見解完全不同，他不僅表現實際看到的東西，而且還要從中體現出畫家的精神世界。對於梵谷來說，所謂繪畫乃是表現湧動激情的一種手段，其繪畫中幼稚的部分，湧現出畫家燃燒般的内心世界，亦表現出新的藝術方向。

GALLERY

經典藏品



梵谷《有烏鵲的麥田》1890年 50.5×100.5公分

厚厚雲層覆蓋下的麥田、已到盡頭的道路及意味「死神」的烏鵲，這大概是畫家一氣呵成的作品；與梵谷一貫使用的激烈筆法相反，畫面漫布著使人不安的寂靜。這是梵谷在奧維爾麥田用手槍自殺兩週之前最後畫的作品之一。



「終於找到了模特兒，那就是阿爾及利亞的士兵，他腦袋小而且有像小生般的粗脖子，是帶著老虎表情的青年。」梵谷在阿爾遇見了這位青年，立刻就喜歡上他那樸素的表情和用編帶裝飾起來的軍服，於是畫了一幅半身像和另一幅全身像。從這幅畫中可以看出橘色牆壁和綠色房門形成鮮明對比，以及梵谷「想畫通俗肖像畫」的意圖。

梵谷《阿爾及利亞的士兵（半身像）》1888年 65×54公分





梵谷《高更的椅子》1888年 90.5×72公分

與《梵谷的椅子》（見25頁）成對的這幅畫，表現椅子的主人高更離去後梵谷的寂寞和孤單。放在空椅子上的書意味著巴黎的藝術界，並且暗示高更的行蹤。

梵谷

《日本情趣：梅花（模仿廣重）》
1887年 55×46公分

喜愛日本美術的梵谷用油彩臨摹了三幅浮世繪。這幅畫的原作是廣重「江戶名畫百景」中的《龜戶梅屋舖》。但是，雖然說是臨摹，也並非照樣複製，而是依照梵谷的風格，在某些地方有所改變。左右兩側和畫中寫入的漢字，是從其他版畫中移植過來的，與廣重的版畫無關；藝館的地址和藝妓的姓名都寫在畫面上（梵谷可能並不知道其實際意義）。此外，畫的色彩也比原畫鮮艷。



神遊浮世繪的世界

一八六〇年代，日本的浮世繪、陶瓷器、工藝品、畫冊、裝飾品等遠渡重洋來到歐洲，在巴黎的畫家和工藝家之間，掀起了繁榮的日本熱潮。於是，在七〇年代以莫內、希斯里、馬奈、畢沙羅和羅特列克等為首的印象派畫家，將日本的一切新的表現方法納入自己的藝術作品中——鳥瞰的構圖、乘船遊覽的畫面、表現橋的題材以及季節性的風景描寫等，對這些畫家來說都是新鮮而有衝擊力的。其中，特別是梵

谷，受到日本繪畫的影響最大，他在努力時便愛上浮世繪，移居日本繪畫最流行的巴黎後，更是熱衷於浮世繪的創作，如置於平面上的鮮艷色彩和輪廓分明的線條等，都清楚地表現出受浮世繪的影響。他從阿爾之旅開始，便將法國南部的繪畫風格加入日本的繪畫形象。「從巴黎赴阿爾途中，一直為浮世繪所感動，清清楚楚浮現在腦海裡，宛如已經來到日本親眼看到一般。」這段話訴說著梵谷的夢想。另外，在梵谷美術館收藏有他和弟弟西奧共同蒐集的大約四百幅浮世繪的版畫。



『巴黎畫報』的日本特集(1886年)。