

梵高 这样看 原来可以

「法」安妮·克尔提 著 谢倩雪 译
(Anne Cortey)

Vincent
Van Gogh

中信出版社·CHINACITICPRESS

邵大箴（中央美术学院教授）
奚静之（清华大学美术学院教授）
金韵蓉（著名儿童心理教育家）

★-联-合-推-荐-★

[法] 安妮·克尔提 著 谢倩雪 译

梵高 原来可以 这样看

Comment parler de

Vincent Van Gogh

aux enfants

图书在版编目 (CIP) 数据

梵高原来可以这样看 / (法) 克尔提著; 谢倩雪译. — 北京: 中信出版社, 2013.6

书名原文: Comment parler de Vincent Van Gogh aux enfants

ISBN 978-7-5086-4006-8

I. ①梵… II. ①克… ②谢… III. ①艺术教育 - 家庭教育 IV. ①J ②G78

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第 093719 号

Coordination éditoriale: Céline Ottenwaelter assistée de Fabien Bitoun

Conception graphique et maquette: Loïc Le Gall et Clément Chassagnard

© 2011, éditions Le baron perché

30, rue Jacob, 75006 Paris

Simplified Chinese edition by China CITIC Press © 2013

All rights reserved.

本书仅限中国大陆地区发行销售

梵高原来可以这样看

著 者: [法] 安妮·克尔提

译 者: 谢倩雪

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 北京通州皇家印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/24

印 张: 4 字 数: 44 千字

版 次: 2013 年 6 月第 1 版

印 次: 2013 年 6 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2013-0974

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-4006-8/G · 993

定 价: 25.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555

服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

推荐语

Recommendation

人们，特别是儿童和少年，接触经典艺术最大的障碍来自心理的恐惧，似乎那些大师的作品高不可攀。克服心理障碍最好的办法就是让他们直接去感受，去与作品、作者对话。怎样去感受和对话，“艺术眼”系列丛书用深入浅出的语言向我们做出了解释，帮助我们揭开经典作品的面纱，走近大师们创造的艺术境界，从而得到知识的补充、修养的提高和心灵的净化。

中央美术学院教授 邵大箴

历代大师们创造的艺术品，我们都是可以看懂的，不那么高深莫测。怎样去有效地观看、饶有兴味地去品尝，听听专家们的指导十分有益。在这方面，“艺术眼”系列丛书给我们提供了十分方便的条件，是家长和孩子的好读物。

清华大学美术学院教授 奚静之

前言 Preface

文森特·梵高是集体记忆的一部分。他动荡的一生，他震撼人心的绘画作品，他悲剧的结局，让他成为了一个神话般的人物，似乎没有人不知道梵高。但是我们是否了解真实的他？在他的人生主线之后，其实藏着一个男人，一个艺术家，一个懂得思考和写作的智者。

我们现在有机会通过他重要的信件来更好地发现他，在这里我们会见到一个有魅力的、热情的人，一名战士。

梵高是一位多产的画家，他留下了大量在世界范围内知名的作品。

现在，他的画作的复制品广泛地存在。很多时候这些复制品都是劣质的，会磨灭艺术家的创作水平和他的表现力。确实如此，在8年半的时间里，梵高创作了超过800幅油画和1500幅素描。他的大部分作品，同样还有他的大部分绘画工作都是不为我们所知的。画家的状态一直是不稳定的。文森特·梵高的创作同时存在着封闭的和完全开放、让他的疯狂尽情发作的两种状态。绘画——仿佛一种解决问题的办法——让他可以战斗，他的作品成为了他生活里的一面镜子。尽管他最终选择以自杀结束生命，他仍向我们传递了这样的信息：艺术可以抑制和击退疾病。

梵高同时向我们展示了一个完完整整的人物，他的人生不存在虚伪。梵高是一个顽强的人，从未停止创作和前进，尽管他是独自一人，没

有家人的理解和支持。虽然生活一直对他刻薄，然而梵高却通过自己的努力有所成就。他学习，绘画，并且成为了一个伟大的艺术家。文森特·梵高，就像其他伟大的画家一样，有很多事情值得我们学习。他独自面对生活并且在创作的过程中显示出了强大的力量。一旦开始深入地了解文森特·梵高，我们便离开了这个偶像化的男人的形象，而更加靠近他——这同样是画家寻求真理的道路，是他展现人性真实面貌的道路。这样做是为了重新赋予这个男人以荣誉，他被人误会为性格急躁，而过早地被划归到“疯子画家”的行列里。

他的艺术之路，至今仍然令人震惊。我们应该记住的是：他是一个“好人画家”——就像博里纳日（Borinage）的居民给他的昵称一样；他创作的杰出作品；当然，还有他对人性的全面的观点。

文森特·梵高曾是学校里的差生，之后又拒绝了所有学习绘画所需要的艺术课程，他更愿意独自前进。因此，对于今天的孩子来说，梵高的成功告诉了我们成为艺术家并不仅仅有一条路。

给孩子讲解梵高可以让他们更好地了解梵高的作品，对于那些年幼的欣赏者来说，梵高作品中鲜活和华丽的颜色太让人震惊了。这本书同样会回答大家关于这个杰出艺术家特立独行的一生中的主要疑问，尽管他的疯狂时时发作，同时代的人对他不够认可，但是他的整个人生都为人的形象所痴迷。

本书的第一部分将集中介绍梵高的人生、他的大量信件以及他对将继承他的后辈人所产生的影响，在此之后，这本书可以作为指南，提供了10幅精选的作品。每一幅图都配有5~13岁孩子所能提出的问题，这些问题被分成三个年龄层：5~7岁，8~10岁和11~13岁。问题的答案是写给成人的，以便他们帮助孩子们理解画家。最后一个部分介绍了展出画家作品的主要地点和画家生平。

目录 Contents

前言

VI

第一部分 文森特·梵高：绘画的热情

文森特·梵高：绘画的热情	002
文森特·梵高：写作的人	023
梵高的遗产	027

有家人的理解和支持。虽然生活一直对他不利，但他用自己的毅力有所成就。他学习，绘画，写作，成为一个多才多艺的人。梵高，就像其他伟人的经历一样，有很多事值得我们学习。他虽自幼对生活并在创作的过程中显示出了极大的力量。一旦开始深入地了解梵高，梵高，我们便离开了这个个性化的男人的形象，而更加靠近他——这同样也是通向寻求真理的道路，是他展现人在真实面貌的旅程。这样做是为了重新给予这个男人以尊严，把他从社会为世俗偏见而过早地划到归为“疯子画家”的行列里。

他们的艺术之外，至今仍然令人震惊。我们应该记住的是：他是一个

第二部分 作品赏析

01.《吃土豆的人》	032
02.《带画架的自画像》	036
03.《播种者》	040
04.《邮递员约瑟夫·鲁兰的肖像》	044
05.《向日葵》	048
06.《星空》	052
07.《白云下的橄榄树》	056
08.《欧韦的教堂》	060
09.《弹钢琴的玛格丽特·加歇》	064
10.《麦田群鸦》	068

第三部分 附录

哪里可以欣赏到梵高的主要作品？	074
了解更多	077

我梦见我的画，
然后我把我的梦
画出来。

文森特·梵高： 绘画的热情

文森特和文森特

1852年3月30日，文森特·威廉·梵高离开了人世，他被葬在荷兰一个名叫津德尔特的小城市的墓园里，梵高夫妇住在这个城市里。一年之后，正好又在这一天，1853年3月30日，另一个小男孩降生了。孩子的父母，泰奥多勒斯·梵高（Theodorus Van Gogh）和安娜·科尔内莉亚·梵高（Anna Cornelia Van Gogh），给这个小孩取了和前一个夭折的孩子一样的名字：文森特·威廉·梵高。就是在这样的背景下文森特·梵高出生并成长，之后成为了一代著名画家：在他的童年中，已经夭折的哥哥总是挥之不去。文森特的生日，也是死去的第一个孩子的忌日。全家人都会去墓园，扫墓并流泪悼念。在一个“真身”死去的世界里，“替身”是如何成长的？此时我们身处19世纪，精神分析学还不存在，我们很少和孩子交流，也不经常聆听孩子诉说。文森特携带着一个缺席者的名签长大，总是感觉自己是父母的另一个儿子的替身。顶着这个名字，好像在一块没有打磨的凹凸石头上建筑自己的人生，从一开始就是歪斜的。没有人给他答案。他是谁？他的整个人生，都在寻找答案并试图找到自己的位置。

成长

然而此时，文森特还是一个孩子，而他的家庭在不断地壮

大。6个孩子先后出生，文森特是长子，安娜·科尔内莉亚随后出生，第三个孩子是泰奥多勒斯，很快便被大家昵称为泰奥，然后是伊丽莎白·休帕塔（Elisabetha Huberta），维尔米娜·雅格芭（Willemina Jacoba）和最后出生的科尔内留斯·文森特（Cornelius Vicent）。

文森特的童年时光在乡下度过，小城格鲁特-津德尔特（Groot-Zundert）被农田包围。他在这里捉迷藏，在这里玩耍，在这里发现各种各样的昆虫。他在这里漫步，在自然中度过大把的时光。在此时，文森特已经开始观察劳作中的农民，而这些形象，在梵高未来的绘画作品中占据了重要位置。夜里，当梵高有机会出去玩的时候，他的视线始终在追逐天上的星星。这些天空中一闪一闪的小小光点，让他用尽他的一生来描绘。

梵高一家住在紧挨着城里路德教会的教区长住所中。文森特的父亲是牧师，家里的住房是因工作需要而分配的。文森特顺理成章地在宗教的氛围中长大。在家里他们读《圣经》，为贫穷的人们祈祷，并且每个周日他们都要聆听父亲布道。

这是一个简朴的家庭，幸运的是在这里有一扇窗向另一个不同的宇宙敞开：一个属于艺术和创造的宇宙。父亲的兄弟，桑（Cent）、科尔（Cor）和海因（Hein）都是艺术商人，而文森特的母亲经常绘制花卉，泰奥和文森特也都喜欢画画。两个兄弟从童年时代开始就志同道合，他们形影不离，彼此之间分享很多的事情。

文森特是泰奥敬仰的兄长，在孩童时代泰奥就已经开始时不时地维护文森特。文森特的性格并不随和：他沉默寡言，含蓄。他的父母并不总能理解这个特殊的孩子。文森特不是一个好学生：他学习读写和计算都很吃力。于是，当他11岁的时候，他的父母决定将他送去寄宿学校，希望儿子的学习成绩能够提升。在这里，文森特学习法语、德语和英语。尽管在这个严格的环境中，文森特的成绩也并没有提高，虽然在不久之后他成为了一个通晓多种语言的人。他的父母疲于供他上学，觉得是时候让文森特开

始工作了。这时文森特只有16岁。他的叔叔桑让他进入古皮尔艺术公司海牙分店工作。于是文森特离开了家，开始贩卖版画。文森特是个不赖的生意人，他喜欢他的工作，而他的老板也很欣赏他。与此同时，在叔叔桑的帮助下，泰奥也进入了古皮尔艺术公司，但泰奥去的是布鲁塞尔。两兄弟从事同一职业，却天各一方。他们开始以书信联系，这时文森特19岁而泰奥15岁。这种几乎每天进行的书信往来一直伴随他们的一生，成为一种保持彼此联络的方式。文森特在此时已经经常在他的信中谈论绘画，在他迷惘的时刻，他就画画。他坐在长椅上，用铅笔勾勒行人。

伦敦

文森特的老板很满意他的工作，愿意给他一次升职的机会，他们派他去公司在伦敦的分部工作。这是不容拒绝的机会，文森特于是搬了家。

就这样，文森特来到了伦敦，这是狄更斯的城市，文森特崇敬这位作家。当时在这里生活开销很大。尽管梵高赚的比以前多了，但是他的工资还是不能满足生活所需。他向泰奥寻求帮助，因为泰奥在布鲁塞尔条件要更好些。两人之间持续了一生的经济依赖就此开始。文森特总是缺钱，这种境况让他感到很郁闷，好像被一个敌人缠着，形影不离。泰奥成为了他兄长的赞助人，在他的帮助下，文森特成为了文森特·梵高，一个画家。他从来没有忘记，也经常提醒泰奥他的作品是他们两人共同的作品。他认为泰奥始终如一的支持也是他艺术创作不可缺少的一部分。

而此时，文森特在伦敦。他的工作让他越来越提不起兴趣，他却和另外两个朋友康斯特布尔（Constable）和蒂尔内（Turner）开始参观美术馆，探索英式绘画作品。这时文森特20岁，而在这样的年龄，爱情似乎就是人们的全部。文森特一生都在憧憬爱情。他阅读米什莱（Michelet）的作品，特别是他的著名小说《爱》（l'Amour），文森特为之痴迷。而文森特同时疯狂地爱上了房东的女儿，但是他不善于表达自己的感受。他天生木讷而笨拙，不知道怎样表达爱意。然而有一天，他下定了决心。

他没有选择按部就班地进行，而是直接向女孩求婚。如此唐突的示爱，吓坏了女孩，女孩当场就拒绝了他。文森特感觉受到了伤害。这个插曲重新撕开了他心中的旧伤口，他失去了做任何事情的兴趣。他是如此痛苦，以至于决定逃离城市，回荷兰老家和家人共度圣诞。当他重新回到伦敦的时候，他变得暴躁易怒，他对待顾客的态度变了，销售业绩也下降了。古皮尔公司不再能忍受他，决定解雇这个行为经常让人感觉不安的雇员。

文森特像一个痛苦的灵魂一样徘徊在伦敦的郊区，他在这里看见了狄更斯热衷于描写的人间苦难。他几乎不再画画，愤怒在他的心中日益增长。原来大家都不理解他！他开始关心那些被社会遗弃的人。他用越来越多的时间阅读《圣经》，带着愤怒学习它。他在书里寻找答案。他越是祈祷，就越是感觉到他其实想要成为牧师，这样他就可以向最穷苦的人宣扬神的话语，并且试图帮助他们脱离苦难。这是他的命运，他确定。

狂热

这段时间是文森特的狂热阶段，他完全被宗教所占据。1876年，文森特回到了荷兰。他的父亲支持他，并在经济上援助他，让他能够准备参加路德学院的入学考试。他又一次需要学习，但是上学从来不是梵高的强项。他需要学习代数、地理、历史还有古希腊语。文森特是如此刻苦，对他来说这就像一个新的征程。他希望成功并且坚持着，然而他没有通过入学考试。文森特失望了，他觉得受到了羞辱。尽管如此，他还是决定继续下去，将他的天职进行到底。他作为传道者被派到比利时的一个矿区博里纳日。就这样，1878年，文森特来到了这片对于这里的居民来说是黑暗而残酷的土地上。初到时，艰苦的现实刺痛了他的眼睛，目之所及皆是惨不忍睹的景象。城市里只有破旧的棚屋和空荡的街道，居民都不在这里，他们都在地下。当他们回到地面的时候，每个人都仿佛黑色的木偶一样晃动着走在回家的路上。这些人的生

活深深地震慑了文森特，他不仅为他们讲经布道，更将自己的全部奉献给了他们。文森特教授这些工人知识，他们中很多人都不识字。他将他自己的衣服和食物分给他们，甚至还下至矿井的深处。在这个煤的国度里，甲烷经常夺走人们的生命。他希望能够融入这些人。他成为了卑微者中最卑微的那一个。他离开了他租来的小房间，在一个棚屋里面安了家，棚屋里的托板成了他的床。在这个阶段他很少画画，他的日常生活占据了太多的时间。然而这段时间里他绘制的矿工速写成为了这些人的生活的鲜活写照[《矿工》(Mineurs), 1880年]。这些人每天都要背着几乎超过他们身体承受极限的袋子，因为天天辛苦地工作，他们的身体变得弯曲[《烧炭者》(Charbonnier), 1879年]。有一天，几位负责管理教士的人来看望这个传道者，而他们看到的超越了他们所能理解的范围。以传达神的话语为前提，文森特做得过了头。与其说这个消瘦并且看上去病怏怏的人是传教士，倒不如说他更像一个矿工，他亵渎了教堂的形象。文森特被迫离开了他的工作，他不明白究竟发生了什么，他是如此真诚……他迷失了。文森特需要帮助，于是他动身拜访牧师彼得森(Pietersen)，希望得到他的建议。时间是1880年3月，文森特这时27岁。彼得森牧师发现了文森特在博里纳日的图画，他被他所看到的吸引了。他对文森特说出了文森特正需要听到的话：“去画，去涂！这就是你需要做的！”这个人落在这些图画上的视线决定性地扭转了文森特的一生。他明白绘画才是他的出路。他像之前投身宗教一样全身心地投入绘画中。然而这一次，他没有放弃，直到生命的最后一刻。

自我塑造

一个塑造的阶段开始了。现在泰奥住在巴黎，他仍然在为古皮尔公司工作。文森特只身一人在布鲁塞尔。而他画画，画很多画。他贪婪地想要进步、探索，他奔走于美术馆之间。他从这时开始崇拜伦勃朗(Rembrandt)，这个17世纪的荷兰画家对于文森特来说好像一位魔术师。他喜欢伦勃朗对光线的运用，也喜欢后者直接地绘制作品主题的方式。文森特被伦勃朗绘画作品的简

单性吸引。这里还有米勒（Millet）的作品，文森特称他为自己的“父亲”。米勒绘制农田里的劳作。他让农民成为他画布上的主角，这对于一个19世纪中期的画家来说，是革命性的。

他本可以去上美术学院，但是他宁愿自学。他通过泰奥认识了一位年轻的画家，里德·范·拉帕德（Ridder Van Rappard），泰奥和他在巴黎相识。梵高和他之间迅速地熟悉起来，他们同样喜欢亲近自然的绘画作品。这位描绘农民和田间工作的富有贵族，理所当然地受到梵高赏识。尽管梵高总是冲动而笨拙，表达自己的想法时也没有逻辑，拉帕德却也很珍惜这位年轻的画家，经常在自己的画室接待梵高。他给梵高建议，给他讲解透视法、光与影……拉帕德是一个热情而温和的人，梵高不习惯人们对他如此友善。因为在他的身边，人们总是对他指点挑剔。全家人都数落他，骂得他体无完肤。他的叔叔们决定放弃这个一次又一次失败，现在想成为画家却不想上学学习的侄子。之后文森特又从弟弟泰奥处得知自己的父母已经不知如何看待他们的儿子：文森特是不是疯了，就像亲戚们所认为的那样？如果他继续这样不被人所理解，他会不会一点点地滑向疯狂的深渊？

1881年夏天，梵高爱上了他的表姐凯（Kee）。但是他又一次遭到了拒绝。凯不愿意接受他。凯刚刚失去了自己的丈夫，还没有准备好再次接受另一个男人，特别是她这个让人觉得有压迫感的表弟。可是凯的回答，非但没有让文森特冷静下来，反而激起了他信中的激情，他不愿意承认自己得不到年轻女子的青睐。他是如此热情地追求，可是却什么都没有得到。

文森特和他的父亲之间有矛盾，父亲被他儿子以怨报德的行为激怒。在一场激烈的争吵之后，梵高离家前往海牙。他画画，最重要的是他遇见了他的表姐夫莫夫（Mauve），一名风景画家。文森特将他看作父亲的替身，后者慷慨大方，他介绍文森特认识其他画家。他帮助文森特，鼓励他使用水彩创作。但是又一次，一段时间之后，文森特不能再忍受这些建议，也不能忍受别人将他领向不属于他的路。文森特不想被困住。莫夫灌输给他的建

议对文森特来说已经过时了，他需要前进。这使两个人之间的关系变得很紧张，彼此之间不再能够相互理解，最终走向决裂。仿佛在文森特的一生中，他只能和别人针锋相对。但是文森特继续走他的路，并且不再停下。他画画，不管是画模特还是画石膏像。他的生命现在完全贡献给了绘画艺术。如果因此便要与世隔绝，那么也只能如此了！

文森特发现了埃米尔·左拉（Emile Zola）的书，其中负有社会责任感的文字让文森特心生欢喜。与此同时，他遇见了西恩（Sien），他的模特之一。他被这个女人身上某种悲剧气质所吸引。这时文森特29岁，西恩32岁，她正怀孕并且已经有了一个孩子[《披着披肩的西恩的女儿》（*La Fille de Sien avec un châle*），1883年]。除了她曾经是一个妓女之外，我们对她一无所知。文森特和她在一起生活了将近两年。然而西恩和文森特之间是如此不同。西恩和艺术、书籍等所有对于文森特来说必不可少的东西都毫不沾边。但是，文森特却给了西恩极大的关怀和理解，他想带她脱离贫苦的生活。和她在一起，文森特找到了一种类似于家的感觉，而这是文森特一直向往的。

绘画

在海牙，文森特在任何一个他可以画画的地方创作，如火车站的候车室或者等候厅。只要他有一点儿钱，他就会雇一个模特。他定期给泰奥邮寄他的作品，希望他能将这些画卖掉作为自己对他的补偿，因为文森特仅靠着他弟弟每月给他的钱过活。如果没有这笔钱，他就不能工作。画具十分昂贵，并且他还要给日常生活的消费买单：房租、食物、衣服……文森特重新成为了家里人谈论的中心。他的父母没有办法认同儿子所选择的生活。泰奥试图通过自己的书信劝说文森特放弃西恩，他不可能拯救她。泰奥的建议逐渐产生了作用。文森特看待西恩的眼光发生了变化，他看到了，很可能他之前拒绝看到的事实：西恩对他说谎。难道她没有重操旧业吗？他们之间真的是如此亲密吗？他和她之间的共同点太少了……再加上，文森特无法忍受城市的生活，他需要回到自然中去。

纽南

文森特重新踏上旅程，而这次他选择了一个叫作纽南（Nuenen）的小城停留，他的父母当时住在这里。纽南是一个被农田包围的小城。尽管要忍受寒冷和狂风，每天清晨，文森特都会带上他的画架、铅笔和油画笔，徘徊在田间的路上寻找绘画的灵感。绘画维系着他的生命。文森特现在没有任何社会关系。他仿佛一头笨拙的熊，让人们觉得难以接近，也琢磨不透他会对你的行为有什么反应。于是人们都躲着他。文森特喜欢纽南的风景，但是他更想画男人和女人。他认为自己越是对人物感兴趣，自己的技能就越能提高。他一直处于这个想要不断前进以便更好地来捕捉人性的优点的状态。在纽南，人口主要由农民构成。文森特对这些人充满了理解和同情[《田间的劳作》（*Le Travail des champs*），1885年]。米勒，他的导师，也是如此……绘画的欲望是如此强烈。文森特不再传教布道，但是他仍然希望可以帮助这些用额头的汗水来换取生存的面包的人们。只有赫罗特（Groot）一家人愿意做他的模特以换取一点点钱。

文森特画这家人的母亲，以及他们的小女儿。这一天，文森特结束了他在石楠地中一天的跋涉，返回时途经赫罗特家门口。屋里面有灯光，于是文森特走进去和他们打招呼。这家人当时正在吃饭，此情此景怎能不叫梵高回想起《最后的晚餐》？于是他立即支起画架开始创作《吃土豆的人》（*Les Mangeurs de pomme de terre*，详见01号作品），这是梵高著作中的第一块基石。光与影成为了画面的主宰，就像是伦勃朗的回忆。从此文森特自诩为画家。

然而，和他的父亲之间，没有任何他所期待的进展。文森特希望得到父亲的认可，但最终未能如愿。这个装满怨恨和误解的心结，像铅块一样一直压着文森特。他们之间的关系仿佛没有修复的可能。文森特在自己家人中间是不自由的。

1885年春天，文森特的父亲突然去世了。纽南对于文森特