

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

凡·高

作品赏析

主编 丁锐 李健

Van Gogh

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

凡·高

作品赏析

主编 丁锐 李健

图书在版编目 (CIP) 数据

世界著名美术馆馆藏：拥抱艺术·凡·高作品赏析 /
丁锐，李健主编. — 长春：吉林美术出版社，2019.3
ISBN 978-7-5575-4254-2

I. ①世… II. ①丁… ②李… III. ①凡高(Van
Gogh, Vincent 1853-1890)-绘画-鉴赏 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第196703号

世界著名美术馆馆藏 拥抱艺术 凡·高作品赏析

SHIJIE ZHUMING MEISHUGUAN GUANCANG YONGBAO YISHU FAN-GAO ZUOPIN SHANGXI

主 编 丁锐 李健
出 版 人 赵国强
责任编辑 李彤 王镜贞 李阳
封面设计 王镜贞
开 本 635mm×965mm 1/8
印 张 30
版 次 2019年3月第1版
印 次 2019年3月第1次印刷

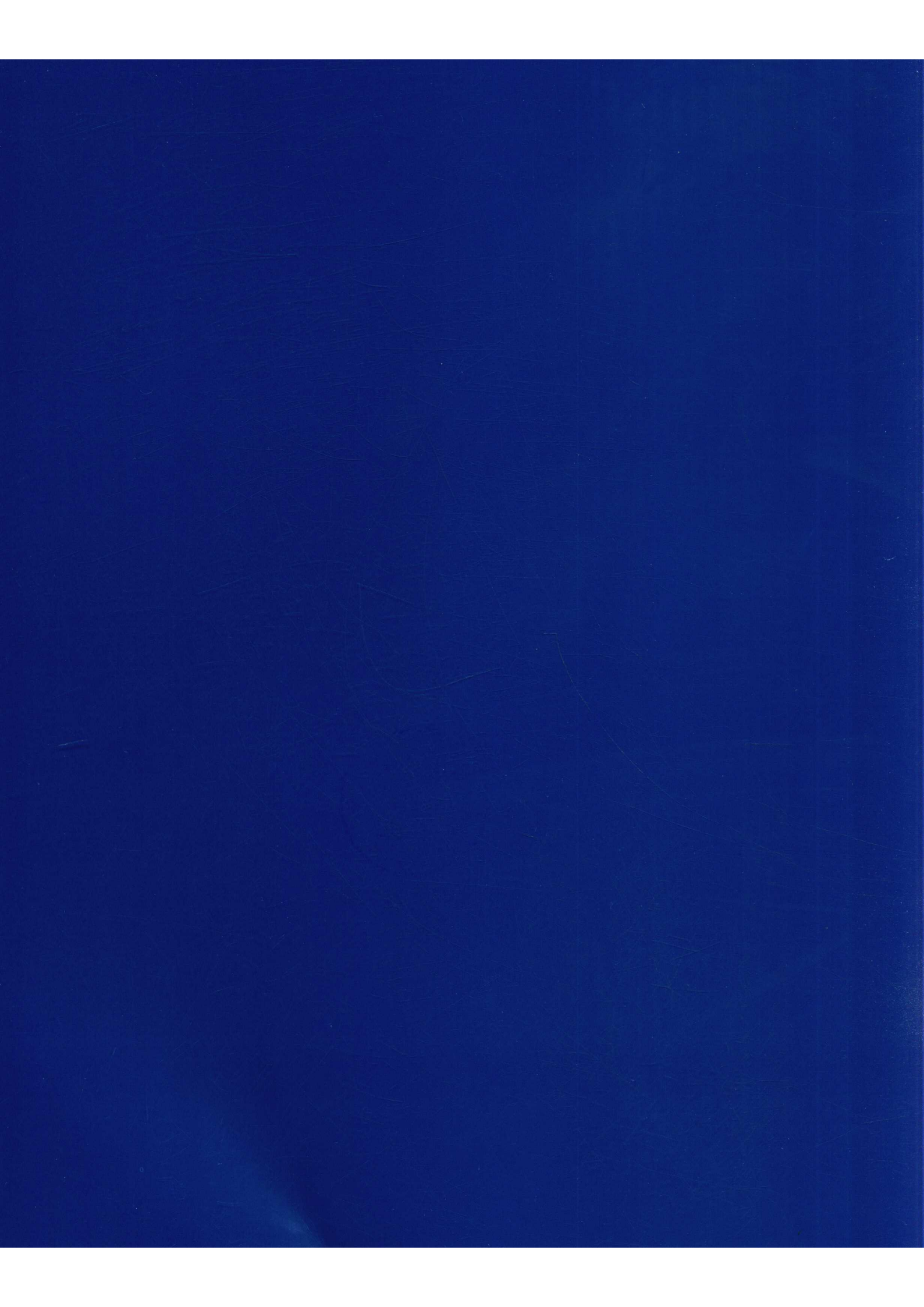
出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
邮编：130021
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 吉林省恒盛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-4254-2 定价：128.00元

版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题，请与我社发行部联系调换
电话：(0431) 86037652

Van Gogh

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

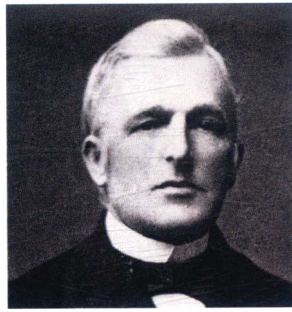
凡·高

作品赏析

主编 丁锐 李健

13岁的凡·高 摄于1866年

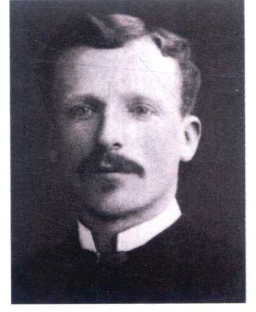
凡·高的父亲提奥多勒斯

凡·高的母亲安娜

凡·高的妹妹伊丽莎白

凡·高的弟弟提奥 约摄于1888年

凡·高的出生地 荷兰南部的准德尔特村 摄于1902年

提奥的妻子和儿子 摄于1890年

凡·高的叔叔约翰斯

18岁的凡·高 摄于1871年

文森特·威廉·凡·高，荷兰后印象派画家。出生于新教牧师家庭，是后印象主义的先驱。16岁时，他在威廉二世国王公立学校退学一年，赶往海牙成为古比尔画廊一名职员。在画廊期间，凡·高对人非常热情，和当地的艺术家的相处非常好，能很快融入社会，与后来的行为有很大的区别。如果一直这样，凡·高会一直在画廊工作下去，也许他会成为一名非常成功的画商。凡·高人生的第一个转折点——他爱上了房东已经订婚的女儿尤金妮亚。由于涉世未深，他公开了自己对尤金妮亚的爱慕之情，不但没有得到任何结果，反而引起对方极大的反感，尤金妮亚坚决地拒绝了凡·高。情感受挫的凡·高离开了画廊。

1878年7月，凡·高离开阿姆斯特丹到布鲁塞尔福音传道学校学做一名牧师，在那里他受到了老师的刁难和同学的嘲笑，最后老师说“你不适合做牧师”。而一个好心且懂得欣赏凡·高的牧师帮助了他，带他去了一个叫博里纳日的地方，做非正式的传教。在博里纳日矿区，由于工作过于热情，被教会解雇，这段悲惨的经历给他留下深深的印记。

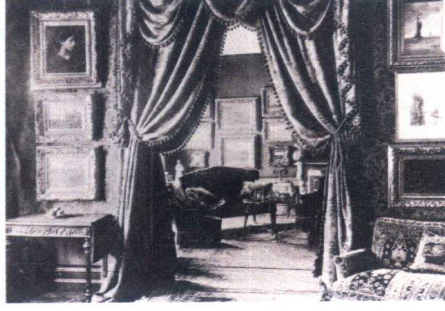
生活困顿的凡·高回到家乡，他经历了第二次失败的恋情。他爱上了自己的表姐——凯，和凯相处，要比跟尤金妮亚待在一起有价值得多。凯使他重新理解了爱的真谛。然而，在19世纪的荷兰，和表亲结婚是违反社会伦理道德的。更让凡·高伤心的是与他的初恋一样，凯对他没有任何兴趣，从来不给他任何表白的机会。在凡·高终于忍不住向表姐表白的时候，凯愤恨地离开了。

凡·高再次离开家乡去了阿姆斯特丹，后来又去了海牙，经历了两次爱情的挫折后，凡·高把更多的精力放在了绘画上。有一次，在画素描时，凡·高认识了曾做过妓女的克里斯蒂娜。他想真心帮助她和她儿子，想给她们一个安定的环境，于是他们同居了，虽然受到很多人的指指点点，但两个相爱的人义无反顾。最终，由于生活上的矛盾导致两个人分道扬镳。

1881—1883年，凡·高临摹了大量的名画，创作出大量的素描练习作品。可以说，凡·高是一个自学成才的天才画家。由于幼小时期的艺术熏陶，又有极高的文学素养。他有很强的语言天分，这使他具有很高的艺术鉴赏力。凡·高喜欢伦勃朗、米

海牙的古比尔艺术公司

海牙的古比尔艺术公司内部

准德尔特牧师的房子
(凡·高的画室就在这栋建筑的后面)

凡·高为茜恩作的素描

阿尔勒的街道

凡·高在阿尔勒居住的卡里尔饭店

1887年的凡·高自画像

阿尔勒的“黄屋” (1888年凡·高邀请高更在这里一起作画)

勒，他的画笔下多是描绘农民、工人、社会底层人。虽然深沉淳朴的风格与后来我们看到的作品风格有很大的差别，但画中表现出对艺术的执着追求却是一致的。

1885年11月底，凡·高来到了安特卫普，在此期间，他了解了鲁本斯的绘画，接触到了日本浮世绘，这些都对他的绘画风格有很深的影响。凡·高此时的作品有明显的现实主义风格，他的作品渐渐变得明亮，色彩也变得强烈了。

1886年，凡·高来到了艺术之都巴黎，在这里，他立志成为一名画家。在提奥（凡·高的弟弟同时也是凡·高的知己，在精神上和经济上鼎力支持凡·高）的帮助下结识了许多印象派画家，其创作的作品开始受到印象派的影响，在这一时期他创作了大量的自画像，画风有了很大的变化，画面里充满明亮鲜艳的色彩，这种“变亮”成为了他的标志。同时，他走上了一条无比艰辛的艺术创新之路，在这条道路上他最终成为艺术史上不可缺少的“疯癫大师”。

没错，他是疯癫的。两年后凡·高厌倦了巴黎的生活，来到了法国南部小城阿尔勒，在这里他租了一间二层小楼建立了工作室——黄色小屋。他邀请高更前来同住，这期间创作了许多名画，其中最具有代表性的是《向日葵》。凡·高用厚重的笔触，好似立体浮雕一样塑造了向日葵，黄色和棕色的协调色调充满了光和希望。但是由于精神失常和在绘画上的分歧，他与高更日夜争吵，在高更表明要离去的时候，发生了艺术史上著名的自残事件“凡·高割下来自己的一只耳朵”。割耳朵后的他通过画自画像，将自己的“癫狂”传染给人类，用他特殊的笔触和色彩将埋藏在灵魂深处的热情传递给世界。之后，凡·高自愿前往圣保罗精神病院接受治疗。

由于深陷对精神疾病的恐惧和迷茫，疾病也在一点一点地摧毁这个天才，同时也催生了一系列的令人震撼的艺术作品，精神疾病似乎毁了他的身体，却成就了他的艺术。这个时候他喜欢画丝柏树，画作中的树木、天空、道路都像他的思维一样扭曲变形，像流动的漩涡让人不能自拔。《星夜》充满了动人的色彩，高大的白杨树、山谷里的小村庄，在尖顶教堂的保护之下安

1889年凡·高自画像

阿尔勒现在的风景依然光辉如昔

圣雷米疗养院
(凡·高曾在这里接受了一年的治疗)

疗养院入口处凡·高的雕塑

圣雷米疗养院中庭

照看过凡·高的加歇医生

凡·高在奥维尔期间居住的
楼房

凡·高在二楼居住的房间

然栖息，宇宙里的星星在旋转着、爆发着。之后，评论家们开始关注他的作品，而且卖出了他生前唯一想卖出的作品——《红色的葡萄园》。

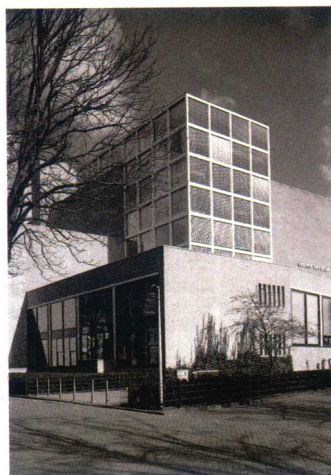
1890年，在弟弟提奥的精心安排下，凡·高接受了精神病医生加歇的治疗，凡·高的病情似乎稳定了下来，他为加歇医生画了一幅肖像，他自己说：“我希望画一位艺术家友人的肖像，他满怀伟大的理想。我希望把我对这个人的感觉和爱慕之心画进作品里。我夸张了他头发的金黄色，在头像后面我不画小屋的普通墙壁，而用我调配得极为丰富、极为强烈的蓝色涂出无限深远的背景。由于这种单纯的配合，使金黄色头发的头部，在这丰富的蓝色背景上发光，像星星嵌在深沉的碧空中。”他画像的过程中写了一句话：“人们也许会长久地凝视它们，甚至在100年后，带着渴念追忆它。”这是他100年前写的一句话，现在果真实现了。

1890年7月，凡·高创作了《麦田上的乌鸦》，用他惯用的蓝色和黄色搭配，绿色的小路深入到黄色麦田中，增添了不安和兴奋情绪，画中处处流露出紧张和不祥的预兆，死亡的气息化作无尽的乌鸦飞向远方。似是追求，似是解脱。就在第二天凡·高再次来到麦田，用手枪对准自己的腹部开了一枪。两天后，凡·高在弟弟的怀里去世，提奥也在6个月后病逝。

凡·高是一位非常有使命感的艺术家，他曾说：“为了它，我拿自己的生命去冒险；由于它，我的理智有一半崩溃了；不过这都没关系……”他的作品来自他内心的世界，来自他所认识的人们，它拥有一颗敏感和疯狂的心。他对艺术单纯的梦想：希望所有人都能看到他的作品，并能通过画面感受他的内心。他写给弟弟提奥的信中表明了他高度敏感的直觉，这种直觉非常符合他情感的反应。他敏锐地意识到，自己正在获得效果，这种效果是通过黄色或蓝色来取得的。虽然他的大部分色彩用来表达对于人物和自然的爱，但他对较深的色彩十分敏感。在谈到《夜晚的咖啡馆》时说：“我试图用红色和绿色为手段，来表现人类可怕的激情。”《夜晚的咖啡馆》是由深绿色的天花板、血红的墙壁、不和谐的绿色家具、金灿灿的黄色地板融入到红色

凡·高和弟弟提奥在奥维尔的墓地

位于阿姆斯特丹的凡·高美术馆

美术馆内部

背景之中，这是透视空间和夺人色彩之间的永不调和的斗争，是一种幽闭、恐怖和压迫感的可怕体验。

亨利·福西隆在论述凡·高时说道：“他是那个时代中最热情和最抒情的画家。……他感到大自然的生命中具有一种神秘的升华，他希望将它捕捉。这一切对他意味着一个充满狂热和甜蜜的梦，他希望他的艺术能将其吞没一切的热情传达给人类。”

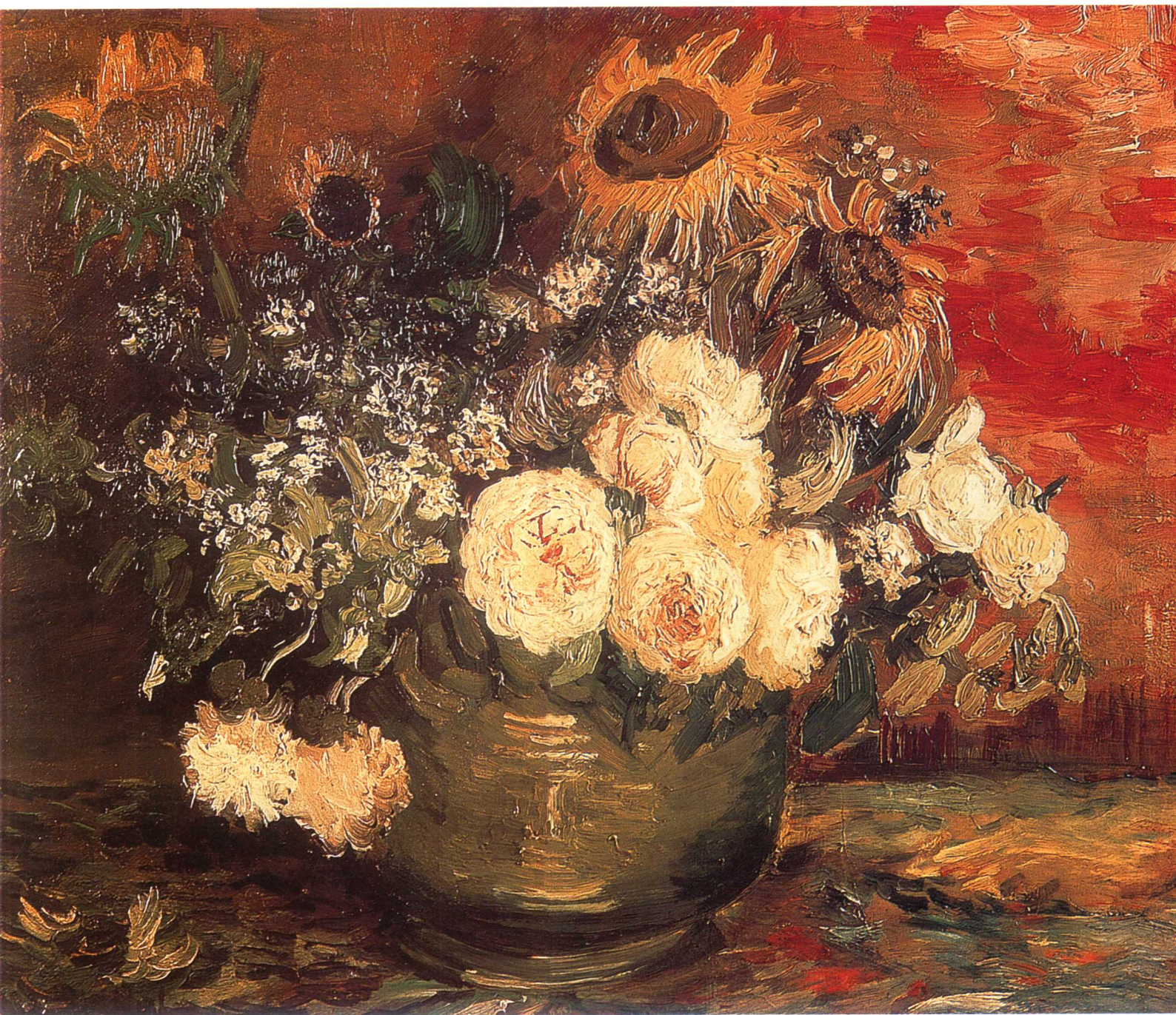
傅皓玥

花瓶中的勿忘我和芍药 1885年 油彩 画布 35cm × 28cm

花瓶中的剑兰 1886年 油彩 画布 49cm × 40cm

向日葵和玫瑰 1886年 油彩 画布 50cm×61cm

百日菊 1886年
油彩 画布 50cm×61cm

有玫瑰和海葵的花瓶 1890年
油彩 画布 51cm×51cm

花瓶中的蜀葵 1886年 油彩 画布 94cm×51cm

花盆里的植物 1886年 油彩 画布 42cm×22cm

红色罂粟花和雏菊 1890年 油彩 画布 66cm × 51cm

白玫瑰 1890年 油彩 画布 93cm × 74cm

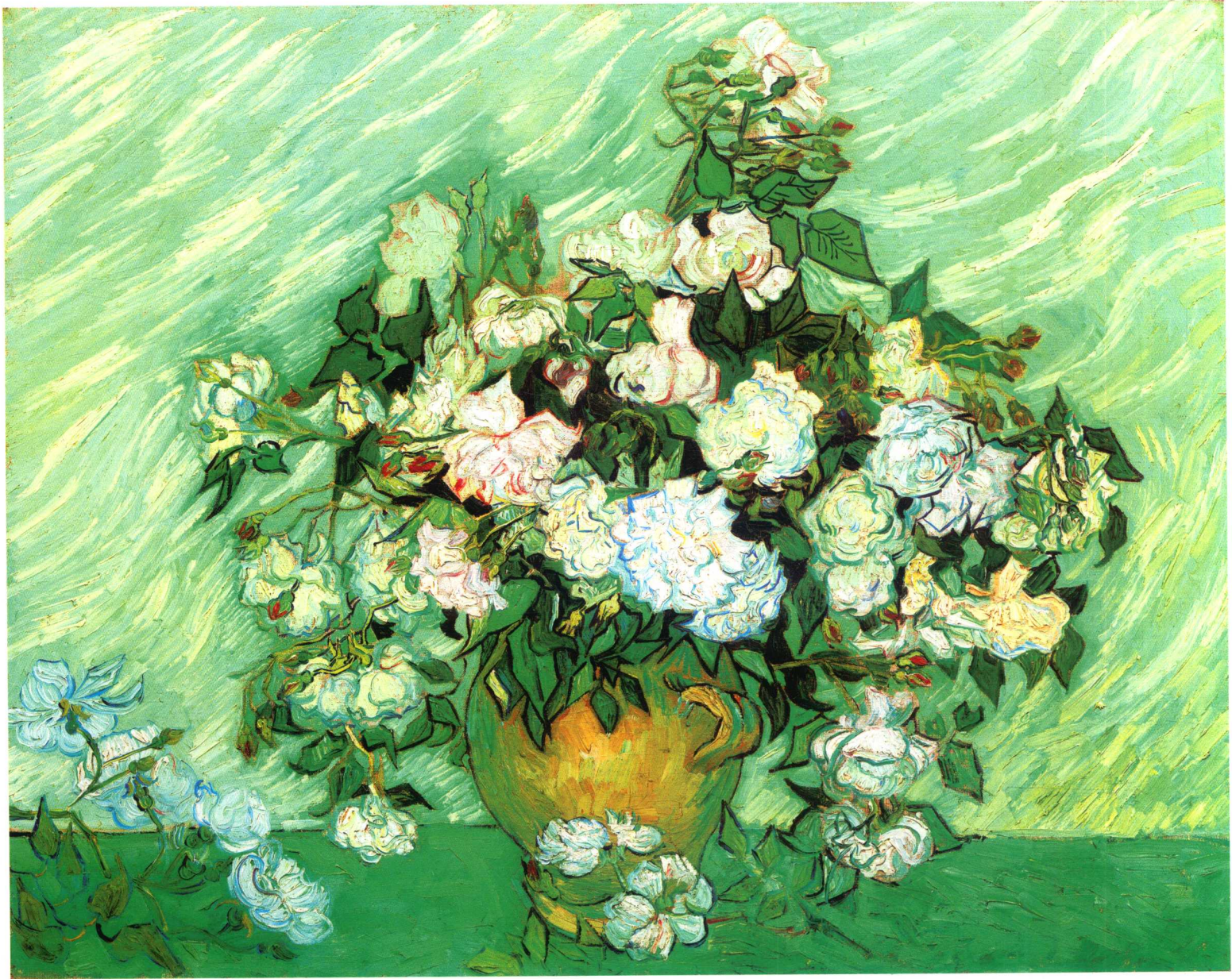
万寿菊 油彩 画布

蓝色花瓶里的花束 1887年 油彩 画布 46cm × 38cm

鸢尾花 1890年 油彩 画布 93cm×74cm

玫瑰 1890年 油彩 画布 91cm × 70cm