

激情与灿烂绘就的艺术

——梵高画作欣赏与思考

童梓君

厦门大学艺术学院 361005

摘要：梵高，著名荷兰后印象派画家。他是表现主义的先驱，并深深影响了二十世纪艺术。梵高的作品，如《星夜》、《向日葵》与《麦田上的乌鸦群》等，充满了激情与灿烂的色彩，也向我们展示了他复杂的内心世界。

关键词：梵高；画作；欣赏

欣赏完荷兰梵高美术馆，自己内心对这位充满了艺术天分的画家有着太多的话要说。梵高一生生活在落魄与诗意之中，但是他却在这样灰色的生活中，用自己的画笔将激情与灿烂完美无瑕地诠释出来。梵高一生在孤独，贫困，流落异乡中度过，生活像玩笑一样，梵高一生可怕的命运终究抵挡不了那异样的荣耀。别人轻视他，嘲笑他，更没有人去欣赏他的画作，然而他注定与绘画一生相伴，梵高借着绘画对抗了所有人，也对抗了自己，绘画在他那里化作理想的世界，也是疯狂的世界。他用眼睛观看世界，而他却看到了事物的真正面貌。

他对生活有着细致入微的观察和研究

梵高的作品类别广泛：自画像和他人肖像画，白天和夜晚的生动意象，人们的劳作场景和他们之间的亲密关系，幽暗灯光下的静物。无论是画荷兰农民屋舍的灰暗或普罗旺斯的炎日，梵高都能用心与周围环境进行沟通。

艺术源于生活这是艺术创作永恒的真理，梵高的每一幅作品都离不开他对生活的细致观察。首先梵高对自己的观察超越了自我，像是客观的离开自己的身体，用灵魂去观察自我。梵高40多幅的自画像反映了梵高的绘画风格、身体状况以及思想情绪的变化。色彩、轮廓、线条和结构的变化表现了他的情感从积极自信到焦虑悲伤的转变。梵高能够从一个客观的角度将自己的这种感情毫不掩饰地画出来，这不仅仅是对外貌的简单描绘，更是画家灵魂的表达述说。梵高在圣·米雷精神疗养院疗养期间，创作了一幅最大的自画像，其面部表情和背景流露出了作者内心的情感。

他对光和色有着独特的捕捉运用

印象派以光与色的组合运用而著称，梵高的作品自然也不例外。光线和色彩的捕捉和运用在梵高的作品中有着突出表现，景物画《瓦耶达尔让松公园小径》中，当梵高在画地面时，首先留意的是那片黑暗之中有多少亮光，并且要努力去保留那种亮光，以维持那种丰富的色彩的灿烂光辉和深度。

在《向日葵》中，金黄色光芒如同阳光一般灿烂和耀眼，简单的淡蓝色背景搭配上金黄色，更加让人感受到这种蓬勃向上的火热。虽然向日葵是放在花瓶中的，但是梵高运用的这种亮色彩却让人感到这就是长在大自然阳光下的向日葵。可以想象得出，梵高在

对向日葵做了细致入微色彩分析之后，用绚丽的金黄色彩巧妙地呈现出来这种生机与活力。

梵高：艺术上的拓荒者

梵高艺术创作上的激情还体现在梵高在画作中的大胆创新，在这一点上可以说梵高确实是个“疯子”，在构图上梵高大胆地突破了传统的界限。

梵高的经典名作《星月夜》就是这样一幅作品，原本自然的线条却无缘无故地扭曲，整个星空像是在回旋，给人一种晕眩的感觉。就连星空下的景物也被这旋转给扭曲了线条。这幅作品其实也在一定程度上表达了梵高深埋在灵魂深处、对世界的真实感受。作品的创新之处在于这种大胆的构图和线条色彩运用，近处的柏树像是一股巨型火焰正由大地的深处向天空腾腾而起。山腰上的哥特式教堂，细长的尖顶伸向天空，给人心神不宁的感觉。整个画面呈现出来的一切不停地回旋和转动着，甚至夜空中艳丽的色也如喷射而出。

梵高的遗作《麦田上的乌鸦群》，通过无数的条块描绘出这样子的风景：不安的天空下延伸着大片的麦田，一群乌鸦受惊而飞。梵高没有可以去细致描绘出麦田和乌鸦的具体，而是采用这种色彩来表述。梵高自己曾经说过这幅画蕴含着无法用语言表达的话，千言万语表达不出来的，一幅画面却诉说了生机勃勃的这种景象。呈现在面前的的是极不平静。

梵高是一位具有真正使命感的艺术家，在短短的37年人生中，梵高把生命的最重要时期贡献给了艺术。他天性中火一般的热情使他抛弃荷兰画派的暗淡和沉寂，以激情与灿烂绘就经典画作。

参考文献：

- [1]《梵高：激情与灿烂》[英]Andrew Forrest著 张振 王华丹 彭艳青 著.
- [2]《梵高画传》周时奋著 山东画报出版社.
- [3]《向日葵：拥抱太阳的巨人》阿木尔·巴图 著 苏日娜 译 民族出版社.

作者简介：童梓君，女，汉族，福建连城人，厦门大学艺术学院2008级本科生。