

《蒋勋破解梵高之美》

图书基本信息

书名：《蒋勋破解梵高之美》

13位ISBN编号：9787550247684

出版时间：2015-3

作者：蒋勋

页数：248

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《蒋勋破解梵高之美》

内容概要

从向日葵、自画像、星空到麦田群鸦，带你破解历久不衰的梵高传奇。

从年少到自杀身亡，从割耳到抑郁受创，细说37年不断挣扎的人生曲折。

一八八八年底视梵高为疯子的人，和一九八七年以天价购买梵高一张《向日葵》的人，可能都没有读懂他画中的心事。

梵高无法与现实妥协，他要一种绝对纯粹的爱，近于信仰上的殉道。殉道者必须饱受折磨，饱受肉体与灵魂的燃烧之苦。梵高丢给我们许多问题。在他自杀离开人世后，人们用一百多年的时间试图回答，仍然无法有完满解答。

为了这本书，蒋勋带着一叠稿纸，一站一站地重新来到梵高画作的现场。年轻时储存在他脑海里、笔记本里的故事，豁然重现。这是一位美学家面对梵高危险的美，面对真实生命的深度烙印。

美学大师蒋勋亲自执笔，解读80余幅名作背后的美学奥秘，领悟梵高的纯粹与孤独。我们做不了梵高，但我们应该读这本书，崇敬梵高。

《蒋勋破解梵高之美》

作者简介

蒋勋，福建长乐人。1947年生于古都西安，成长于宝岛台湾。台北中国文化大学史学系、艺术研究所毕业。1972年负笈法国巴黎大学艺术研究所，1976年返台后，曾任《雄狮美术》月刊主编，并先后执教于文化大学、辅仁大学及东海大学。现任《联合文学》社社长。

蒋勋先生文笔清丽流畅，说理明白无碍，兼具感性与理性之美，有小说、散文、艺术史、美学论述作品数十种，并多次举办画展，深获各界好评。近年专注两岸美学教育推广，他认为：“美之于自己，就像是一种信仰一样，而我用布道的心情传播对美的感动。”

代表作：《美的沉思》《蒋勋说<红楼梦>》《孤独六讲》《生活十讲》《汉字书法之美》《美的曙光》《蒋勋说唐诗》《蒋勋说宋词》《美，看不见的竞争力》《蒋勋说中国文学之美》等。

书籍目录

作者序

第一部 蒋勋现场

014 梵高工农素描

020 吃马铃薯的人

024 唐基老爹

028 向日葵

032 梵高自画像

038 割耳自画像

042 星空

046 奥维教堂

050 麦田群鸦

第二部 梵高

056 荷兰的心灵与美学革命

062 荷兰画派——回归平凡生活的美学

066 林布兰——创造生命的信仰之光

072 文森特Vincent

079 喀尔文教派牧师——梵高家族的传统信仰

086 艺术？宗教？献身给谁？

094 苦读神的话语

100 社会主义的时代浪潮

104 忧愁与绝望

121 巴黎，一八八六明亮起来的梵高

128 一八八七，梵高的新阶段

144 日本浮世绘——异文化的向往

148 阿尔，燃烧起来的心

151 朗鲁瓦桥

166 星空——宇宙的无限华丽

178 向日葵——燃烧生命的花

186 房间与椅子——两个人的记忆

196 自画像——看到自己最深的灵魂

212 圣·瑞米病房的窗口——他看到了奇迹

224 一八九〇，最后的奥维，麦田飞起了群鸦

238 附录 重要作品列表

精彩短评

- 1、内容空洞，完全没有写出“梵高”
- 2、详细分析了梵高的心路历程，受用
- 3、整本是蒋勋先生平日里对梵高画作有感而发散文的总和。分为两部分 第一部分大概是梵高性格人生基调 第二部分是由他国家到个人发展至影响他画作的介绍。写的有的还是太用力了 如果感受能力差的人可能会被文字触动 而本身就敏感的人 会觉得感触未免太多太用力了 所以感觉不紧凑 内容松散。没事消遣初了解画家来说这套书还可以 列了一个画家许多名作。ps对于最近还在解决生活问题的最近的我而言 读艺术有些奢侈 且易感觉到了自己的矫情
- 4、贫穷、潦倒、落魄，都不可耻，失落了梦想才是最大的悲哀。梵高的一生，虽然生活贫穷，却不贫乏，他比很多人更享有丰富的生命，因为他自始至终以拥有梦想为荣。
- 5、想去荷兰看他的画
- 6、解读吧
- 7、之前对梵高的了解只停留在向日葵/割耳天才。如今才知道梵高从年轻时放弃优渥薪水成为布道者的坚决，想要救赎底层人民的渴望，到巴黎后画风格由阴郁转变明亮。狂热的向日葵，一张又一张审视自己的自画像，以及最后那张让我震撼非凡的麦田群鸦。
- 8、纯粹孤独的疯子，狂热的救赎者
- 9、原来梵高不止疯狂，还有悲天悯人的情怀。
- 10、比较浅显的读物，谈不上破解，哲学层析的探讨很少。另外，编校有些问题：译名不容易、括注错误。不过，图片还不错。
- 11、以为是本小白文 但读完会对梵高的创造脉细更清晰
- 12、蒋勋先生算是我的美学启蒙老师。尽管比起书，听他的声音讲述更有意思，可是阅读文字之后，我发现，我毫不怀疑他的表达能力能表述出任何他看到，或是想要传达的感情。对任何美的事物，表达能力的强弱决定了描述是“太美了，我无法用语言形容，我不知道为什么”，还是如书中一般细致的解释。学习之。
- 13、最喜欢的台湾作家没有之一
- 14、结合梵高的画介绍了他的一生，文字读起来很优雅，再配上梵高色彩艳丽的画，这本书读起来是一种享受
- 15、一生对信仰的追求让其不得善终
- 16、为去看梵高印象展提前做的功课。虽然看不懂他的画（有的人眼睛画的都是歪七唎八）可是我可以透过向日葵看到他的热烈，画的黄房子对朋友到来的期盼，还有麦田黑鸦最可怕的绝望。也许这就是作者所说：绘画技巧只是一种表达方式，他不能称之为艺术。梵高的作品传递给世人的是他燃烧的生命。
- 17、纯粹的 宁静的 疯狂的梵高 “绝对自我”和正常的博弈 燃烧生命留下的美 喜欢一幅画有一个故事 想要试着理解 有人理解他就好了
- 18、哈哈哈哈哈蒋勋带你领略高考满分的神奇秘诀（里面画的颜色竟然能被印的像屎一样）
- 19、静下来，每一个景象，每一个片刻，都是奇迹。在世俗人的眼中，看见了“奇迹”，便是疯子。我们与疯子不同，在现实世界中，我们的爱都受到了磨损、扭曲，我们与现实妥协，爱，已经不纯粹了。Vincent的爱强烈而绝对，无法与现实妥协，他要一种绝对的爱，近于信仰上的殉道。殉道者必须饱受折磨，饱受肉体与灵魂的燃烧之苦。星辰那么亮、那么大，从来没有人看过这样华丽而灿烂的星空。Vincent真的看到了奇迹！
- 20、普通人难以理解疯子与天才到底有什么不同
- 21、本书多次提到梵高的画受日本板画影响，再引申至受中国宋代画影响，不知是不是这样。我在想有些画和作品是不是被过度的解读了，画那一幅画可能只为了一丝风，一丝雨，一位美丽的女性或一个突然而来的快乐？每幅画引申的政治意义、社会意义、艺术意义感觉不是让梵高更清晰而是更模糊了，他的样子被多种力量拉扯的浑浊了。或许梵高就是个简单单纯的人，他不是天才，也不是圣人，他是宇宙里一个孤独的、受了伤的孩子，他的画表达了他对这个世界和社会的敏感与情感。这本书感觉更像是一篇抒情散文，有作者美好的想象和情感的抒发，要了解更真实的梵高，或许可以多看看他的往来信稿。

《蒋勋破解梵高之美》

- 22、全书最爱《隆河星光》一画，蒋勋解读为“天空的星光与倒映水中的灯光，梵高用最直率的方法描写着内心致死的寂寞。”但我并不这样认为，岸边灯光闪烁，画家只能捕捉一瞬间的光影进行呈现，表现力终究是有限的。但将波动的水面作为载体，静止的灯光被赋予了流动的生命，成为一道道摇曳生姿的彩带，比灯光本身的灿烂更为动人。梵高生活混乱糟糕，一生穷苦潦倒，却擅长从细微处赋予物体以生命力，这样的悲悯和善良就是他的鲜明的美学人格，与他“救赎众生”的初衷同样动人。
- 23、从最喜欢的星夜变成麦田群鸦。
- 24、最爱《杏花》，却说不出原因。蒋勋说“像一副最好的宋代宫廷书院的花卉，如此繁盛华丽，又如此宁静工整”。
- 25、听蒋勋娓娓道来梵高的故事，他的一生很纠结，相比梵高，我更喜欢莫奈，他的画中充满了生机也很美。梵高的一生坎坷，痛苦挣扎，但是大家都推荐他，所以我也只是试着去了解。
- 26、如果我们不曾了解他，会不会都是那个联名举报他的邻居
- 27、如果说不带质疑的去欣赏，就会沉浸其中。被梵高的故事感动的屡屡落泪。整本书就听着Don McLean的Vicent和yuri on ice读。我觉得yuri on ice 虽然来自于动漫，但是他的旋律、节奏和情感的起伏很复合梵高的一生。很喜欢看着他的Notte Stellata sul Rodano 听yuri on ice，整个画面仿佛变得立体。
- 28、不值得这样做。
- 29、讲真书是好书 但奈何书的纸张与印刷却有太多诟病。书被我翻完之后也散架了...申明：在当当买的书。书中举了很多例子给我一一分析如：吃土豆的人 唐吉老爹 星空 向日葵 自画像等..还将我梵坎坷的一生也归纳其中 为喜欢梵高和想了解他更多的人打开了一扇直接而清晰的大门。最后 喜欢蒋勋先生~和他的红楼梦 hhh
- 30、适合扫盲
- 31、印象派大师的曲折人生
- 32、装帧很美 画也美 讲的更多的是感觉 只是每个人对每幅画的理解不一定相同
- 33、太喜欢麦田群鸦和阴云下的麦田

- 34、简单易懂，看完此书对梵高更着迷了。
- 35、沙河读
- 36、“每个人的心里都有一团火，路过的人只看到烟，但是总有一个人，总有那么一个人能看到这火，然后走过来，陪我一起。”梵高怀才不遇的一生油尽灯枯之际写给他弟弟的信 有点感动。
- 37、梵高一个纯粹的艺术家的一个用生命在绘画的画家 一个精神病患者“孤独，是因为生命里某些坚持的部分无法被他人了解。寂寞是因为心里许多心事堵塞着，只能挤压宣泄在画布上。在现实世界中，我们的爱都受到了磨损，扭曲，我们与现实妥协，爱，已经不纯粹了。梵高无法与现实妥协，他要一种绝对纯粹的爱，近于信仰上的殉道。殉道者必须饱受折磨，饱受肉体与灵魂的燃烧之苦。”这便是梵高 我最爱的画家
- 38、蒋勋美学系列第一本。对于我这个美学艺术门外汉来说，能读进去已经很好了。解读简洁明白，图文并茂，可能性强。
- 39、很多重复...
- 40、五星。
以前看梵高的画近乎一点不懂他在画什么，现在我感受到了很多。
所以五星。
而且 蒋勋的文字很喜欢。
- 41、他意识到自己的使命是救赎 然后一厢情愿地做着他认为能救赎别人的一切 到底救赎了谁 没有人知道
- 42、赘述太多
- 43、西方艺术入门丛书 可以看看了解一下 梵高最知名的一些作品都是在他割耳后 也许艺术家是疯子 这理论成立
- 44、梵高，那么至真至诚的一个人。不曾想象，一个自己了断了生命的人，如此炙烈地热爱着生命。
- 45、非常喜欢，里面的插画，还有蒋勋先生通俗易懂的解读，更加明白梵高的热爱与痛楚。
- 46、一个粉丝对偶像的解读，温暖而又美好。作者眼中的梵高，善良而孤独，怀着救世的心，却被世界伤了心，最后在自我救赎的道路上释然，原来我们忘了最初的自己，或是逃避，或是忽视，最终的

《蒋勋破解梵高之美》

最终，回到原点.....

47、梵高的画非常的美而有些画又让人绝望，我可能连千万分之一梵高的思想，他的感情，他的救赎都不了解，我也不能完全的去欣赏他的画，以前只把梵高当做大师和割耳朵的不能理解的大师的存在看待，其实现在我仍然不能理解梵高，他为了美为了救赎燃烧了自己，而伪装已成为每个现代人的必备

48、本来以为会有详细地讲解梵高的画，看了才发现不是

49、2015-内容有点少，不如文学系列

50、虽然对梵高的解读怎也逃不过孤独和伟大，但这本书除最平浅的解说外确确实实无外，剖析不够深入，只能作为最浅的入门读物。真想亲眼看到梵高的画啊。

1、故事关于那个被世人誉为“疯子”的人，只是，在19世纪的欧洲，他是那个情绪激动到割耳的不折不扣的真疯子，而在21世纪的今天，他却被誉为艺术界的“疯子”。《梵高传》是我读的第一本人物传记，但真正记于脑海里的信息却只是寥寥，以致拿到蒋勋的这本书时，读到扉页梵高写给提奥的信时都忘记了提奥是梵高深爱着的弟弟……书中用梵高的画作与他一生的脉络相结合慢慢推进，正如作者所言，也许梵高的画作并不是他最好的艺术品，他一生的经历才是。梵高的画风多变，不过可以隐晦地看出几个阶段，第一时期，梵高狂热地追求着他的传教梦，他满怀信仰穿梭在最苦最累的矿区，他观察那里的人们，他看着的生老病死，看着他们明明那样努力却还是一无所有的无望……他用最纯粹的炭笔，最简单的笔触认真地近乎一丝不苟地勾画着那些在生活中努力挣扎着的人们的身影。于是《哭泣的老人》、《吃马铃薯的人》、《拾穗的农妇》等画作得以产生。他身体力行地在最困难的地方宣传着信仰的希望，但教会却不允许一个“矿工”传教士的存在（当时欧洲教会认为传教士就该是圣洁、高贵滴，比如电视里出现滴“高大伟岸”滴传教士形象），于是梵高失去了继续传教的机会。前去了巴黎，投奔他的弟弟，一个艺术经纪人。也进入了他第二阶段的作画时期，提奥为梵高带来了艺术上的“朋友”，在巴黎蒙马特街区的那些印象派画家，那位顶着老婆责骂肯赊账给穷画家“唐基老爹”……梵高的画风开始出现了变化，他开始使用色彩，他开始有了印象派画家的影子，他爱上了用新印象派画家的“点触法”进行绘画……于是有了《蒙马特的风车》、《从蒙马特克里希看阿尔涅工厂》（感觉这幅画有莫奈画的痕迹，但个人针对这幅画的题材更偏爱莫奈的）等作品，也正是因为这样的“模仿”，让梵高觉得渐失自己的特质，于是离开了巴黎前往阿尔。在阿尔梵高画出了许多我个人蛮喜欢的画作，如《星光夜间咖啡屋》、《隆河星光》、《靠岸的沙船》，同时这一时期，梵高在等待着来与他相会的高更，他绘制了多幅向日葵，蒋勋笔下，这时的梵高在等待着，满怀希望的，但之后两人因为相处不愉快，而最终导致高更仓皇离开，梵高割耳的悲剧……梵高出现了精神的异常，他被送入了疗养院，也正是这时成为了他的创作高峰……梵高不停地绘制着世界，也绘制着自己（自画像）……1890年梵高回到奥维，他死前待在的最后的小镇，他开始专心于“自然”，画作中，表现出了他对东方（日本）画作的喜爱，他绘制的《杏花》等作品，会让你误认为他是一位东方的艺术家在用西方颜料绘画。在观看梵高的画作的时候，蒋勋先生认为梵高善用较高的地平线来分割画面，他在梵高的画作中读出来满满的寂寞感，但在我看来梵高中期着重描绘的地平线下的世界，总是“光亮”的，或总是存在着光亮，即使天空如《黄色房屋》那样湛蓝滴让人透不过气，地面上的事却依旧“光亮照人”……但梵高死前最后的画作《麦田群鸦》，虽然地面一贯是鲜亮的颜色，但是密密麻麻的点触却让人有种压抑滴透不过气的感觉，这时的天空依旧无望，画面中仿若有一条绿荫围成的大道，却在画面中越走越狭小，直至无路可循。这好似梵高曾经那样努力为信仰而奔波着，画画在他看来也许也不是是对世间的一种记录，记录那些在苦痛中挣扎不愿放弃的人们，记录着在工业迅速推进下的欧洲还保有的田园风光，记录着邮差胡林与夫人，记录着酒馆老板娘，记录着唐基老爹……记录着他遇到的所有“美好”……记录着高更与他曾做过的椅子，而他自己的那把与高更的座椅相比“朴素、方正”太多的座椅，好像在述说着他的世界注定清冷，他的世界没有光明与书籍的等待，有的不过是几缕青烟相伴。这位在世时只卖出了一张画作的想当一位好传教士的画家，在100多年后的今天得到了近乎全世界人的熟知。可是这些地平线上的热闹与他又有何干，他早已化作那整夜的星空，过着他脑海中的流转时光。

2、既然写了莫奈，就一定要写写梵高。同为印象派大师，却风格迥异。一个是盛世繁华的风景小清新，一个是被热情与绝望吞噬的精神病患者。如果说莫奈有多么明丽的光，那么梵高就有多么悲伤的影。莫奈对世界的关怀是外在的，他歌颂工业时代的便利和怡情的小资生活，而梵高的热情是内在的，他描绘的是受苦受难的灵魂，是别人的也是自己的，并在绘画中寻找救赎。初中的时候看张悦然的小小说《葵花走失在1890》，开头是这样描写的：那个荷兰男人的眼睛里有火。橙色的瞳孔，一些汹涌的火光。这极具画面感的开头让我一发不可收拾地喜欢上了那篇小说。故事其实是从一朵葵花的视角来写的，它爱上了梵高，眼里的火光其实就是它的倒影。它的一生短暂而凄美，却也回报了与那凝视一样炽烈的情感。当时不禁疑惑，梵高在画向日葵时到底看见了什么？在画中我看到的是荒凉和绝境，干枯甚至扭曲的向日葵，戏剧性的火焰一般的颜色，层叠厚重的颜料，让葵花狰狞得仿佛要挣脱画布。虽然很有冲击力，但很难和当时所理解的美联系起来。但《小王子》里说，重要的东西是眼睛看不见的，要用心看。准确的说，画家并不能很好的定义梵高，他27岁起步画画时，作品常被其他画家

《蒋勋破解梵高之美》

嘲笑，甚至劝他不要走绘画这条路。但梵高所关注的层面比艺术要更高，他心中有着炽热的信仰，只不过最后，是通过绘画的形表现了出来。梵高流淌着信仰的血统，他的父亲和祖父都是牧师，在拿起画笔前，年轻的梵高也想成为一名牧师，他甚至想考进阿姆斯特丹的神学院，最终却未能如愿。虽然如此，他还是在一个贫穷的矿区，得到了一份传教士的工作。在那里，他看到了矿工惨绝人寰的工作状态（应该和现在中国的情况差不多），高温，伴随着窒息的空气和死亡的危险，还有赤贫的生活。他与矿工们同吃同住，给他们布道，成为他们的朋友，他用自己的生命去为矿工们驱走黑暗，而这一举动却让教会极为不满，因为他破坏了传教士体面的高高在上的形象。梵高渐渐发现，教会并不等于神学，神学院谈论“神”，却远离了神；就像美术学院谈论“美”，却远离了美。他所关心的是每一个人，煤矿工人，纺织工人，农夫，他们在生活的艰难穷困中磨练出一种如同雕像的深沉力量，梵高被那活生生的存活意志力震撼，他要留下那生命的庄严。看看他早期的作品吧，这是梵高开始绘画生涯的动机，只是用铅笔和颜料，就能讲述出每个人的辛酸故事。梵高有着纯粹的、炽热的性格，感知身边的自然，感知人的苦难，人性的坚毅，和人性之美，他的风景画也是如此，不了解他的故事的人很难看明白，他到底在做什么，在众多的画家中，他的画为什么可以流芳百世。后期印象派大多在观看繁画中的荒凉，他们注视的不再是莫奈、雷诺阿笔下都市的华美明亮喜悦，他们深沉透视城市繁华背后不可言传的荒凉本质。再看一看梵高最后的三年，也就是精神最抑郁的时期，那些灵感喷涌作品。黄色真的是梵高很爱的颜色，是因为这是属于他灵魂热情温暖的颜色吗。【三朵向日葵】1888为了迎接好友高更的到来，梵高画了一系列向日葵的作品，挂在墙上，还重新布置了他的房间。向日葵象征了梵高炽热的爱，就像太阳一样，让人睁不开眼。【星光夜间咖啡屋】1888四周都是冷色调的深蓝，浓郁的黑或沉暗的绿，只有咖啡厅布棚下吊着一盏昏黄的灯，释放出温度，好像那里是唯一温暖的地方。很喜欢夜间咖啡屋里对星星的处理，好像砂砾，好像一簇簇的水晶，它们被画家的眼睛放大了，拉近了，遥远而冷酷的星光，在此刻是那么的近，而来来往往的小镇路人们，他们将梵高孤立，因而显得那么遥远。【隆河星光】1888隆河星光中光的画法几乎像儿童画一般稚拙，他不在意技巧形式，用最直率的表现方法书写着内心致死的寂寞，他要更直接表现出心事。心事，是个多可爱多重大的词。对于画家来说，或许炫技和青史留名都是次要，要把自己的心事诉诸画笔和油彩才是创造的核心。正是这种心情表现在了画中，渗透在了了构图颜色笔触当中，才给作品注入了灵魂，使其伟大，经久不衰。狡猾的画家，像出谜题一样小心翼翼又不经意地在画中留下丝丝线索，将人引入他的精神世界。当所有的线索被拾起和拼凑，顿悟和感动的大门便重重地开启。【杏花】1890这是我曾经最喜欢的一幅，是梵高生命的最后时光，在在精神疗养院度过时创作的。梵高的画，一直如同火焰一般躁动，直到杏花，拼色的线和点的笔触消失了，大块的粗犷的色块也消失了，背景是澄蓝的蓝天，没有意思瑕疵，而杏花的枝与叶，也仿佛白描一样呈现在人们面前，清晰，娟秀，又有些苍白无力。在与内心和生命激烈的抗争过后，这不是种妥协般的平静？【星空】1889流转的星光，仿佛宇宙最壮丽的合唱。这温柔漩涡像是要融化一切，仿佛能给予一切苦难宽容与和解，就像vincent那首歌里唱的一样。Now I understand What you 're trying to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They did not listen, they don ' t know how Perhaps they ' ll listen now 关于梵高的故事，可以去读一读《蒋勋破解梵高之美》，文中的图片和部分文字出自于此。梵高的生平和蒋勋的文字给我带来的感动不止一点，当你感到压力或是孤单无助的时候，这本书或许能带来意想不到的慰藉和正能量。

3、毫无疑问，书的主角是梵高。蒋勋化身美术馆讲解员，按规整的时间顺序，试图理清画家一生的经历与画作间的联络，并加入地点，信仰，政治背景，社交环境，尽可能详尽的为我们还原这个传奇天才的成长之路。梵高之美于我，已不需要“破解”，他的风景画，书信，自画像，都是我同这位老朋友一再交流的途径。蒋勋的解说中帮助我完善了我对画作和故事间的衔接，梵高在记忆中更加完整清晰。我对他的所有出格行为没有任何质疑，这一切发生在他身上再合适不过，传道然后改行，与西恩的爱情，对高更毫无保留的爱然后决裂，割掉耳朵后的淡定...这些都是十分梵高的行为。精神疾病这样的标签总是令人反感，生在这样一个疯狂荒诞的世界，我们有什么立场去诋毁一个始终真诚无私为美好布道的人？如蒋勋所说：“我们无法解答一个矛盾：梵高是精神病患，但是他发病时期的作品可以感动每一个人。”他从来不懂爱为什么需要回报，只管热烈的去拥抱每一个人，就像被抛在空中还是会咯咯笑的婴儿，让我觉得一个人眼中的世界可以这样值得人奋不顾身投入去爱去信任。他爱一切并从不吝啬分享，把自己贫乏的物资送给矿工，把向日葵给高更，把眼中最美的星空传达给世界。落泪的是我，但我知道他做这一切时有多快乐。梵高的画作中，我最爱的是丝柏，我想他也是私心偏爱这种植物的，如果留意会看到他在许多画作中置入柏树，星空中那棵简直就是安插的自己的替身

《蒋勋破解梵高之美》

。他曾说柏树是他见过最优美的线条，于是我也开始留心路边再低调不过的柏树，并一发不可收拾的爱上。这种一年四季都始终如一的绿色火焰，不论严寒烈日，不论被不被路人察觉，他就是这样热烈纯真的向上划出优雅的曲线，没有一刻迟疑。2016.06.30

4、还不错的一本梵高科普书，读完基本上对梵高的作品养成史有初步的了解，或许读完，当你有机会在妹子活着汉子面前装逼的时候，看到他的画就能说出来是梵高什么时期的作品。初期《哭泣的老人》（1882），《吃马铃薯的人》（1885）时期的灰暗写实色调。中期，到巴黎时期对点描技法的运用，虽然些许的风格缺失却奠定了其后期作品颜色大胆应用的基础，比较喜欢的有《林下》（1887），《蒙马特菜田》（1887），《耕地》（1888），《麦田落日》（1888），鸢尾花风景（1888）。中后期，梵高最为世人所知的画作都创作于其生命中的最后两年，表现主义画法更直接贴近的体现其内心和情绪，离开巴黎来到阿尔后，他在阿尔的自然里感受到了巨大的生命力，麦田，山峦，星空，向日葵，此时的他内心寂寞，渴望分享，这个男人把自己亢奋的情绪统统挤压在画布上，变成近于孩子般的笔触。《星光夜间咖啡屋》（1888）；《隆河星光》（1888）；《黄色房屋》（1888）；《夜间咖啡》（1888），《三朵向日葵》（1888）；疯狂后期，与高更分开，割耳后被公投灌入圣瑞米病房里的他开启了最后后疯狂，色彩炽热的让人疯狂，《麦田里的丝柏树》（1889）；《太阳下收割的麦田》（1889）；《墙外晨光照田野》（1889）；星空（1889）；最后一年，1900年，梵高的画里带着神秘和绝望，笔触的浓烈厚重愈发明显，疯狂的把颜料挥霍到画布上，来不及调和，也来不及涂抹，厚实的颜料排列在画布上，绿色的草，树，白色的云，蓝色的天空，黄色的麦田，一切都还原到最简单的形式，他要唱生命的挽歌了，没有了繁复的旋律，最后留下的是首儿歌。《有丝柏合星星的小路》（1890）；奥威尔的麦田（1890）；《麦田群鸦》（1890）。书的扉页上有首诗读完了觉得兴奋又难过，亦如梵高的狂热又寂寞的一生~“每个人的心中都有一团火，但路过的人只看到烟。但是总有一个人，总有那么一个人能看到这团火，然后走过来，陪我一起。我在人群中，看到了他的火，然后快步走过去，生怕慢一点他就会被淹没在岁月的尘埃里。我带着我的热情，我的冷漠，我的狂暴，我的温和，以及对爱情毫无理由的相信，走的上气不接下气。我结结巴巴的对他说，你叫什么名字。从你叫什么名字开始，后来，有了一切”有机会要去看看真迹，看看他当初的笔触，当初的心情~

5、关于梵高梵老师，小海、阿莲、John、我曾有过一次争论，主题是梵老师他是不是精神病人？小海和阿莲、John都很肯定地表示，他是有精神疾患的。我对此也表示同意，但对当时社会大众对待梵高的方式表示旗帜鲜明地反对——如果一个人，他与常人异，比如他太高尚，没有经济来源靠亲属接济，他画画方式和主流不同，他伤害自己的身体，他割了自己的右耳，他没有伤害其他人——这样的人，他是要被送去精神病院去被强制治疗吗？这个被法国“朝阳区人民群众”举报、于精神病院度过人生最后两年时间、在一个叫奥维的小镇麦田里举枪自杀的人，是19世纪最伟大的画家，他叫梵高（Van Gogh），是个荷兰人，活到37岁，一生画了1000多幅作品。梵高早年当牧师的经历对他的创作产生很大影响，他的眼里有底层人民。他画吃土豆的一家人，画捡麦穗的妇人笨拙沉重的身躯；他和带着好几个孩子的妓女同居，希望能帮助妓女脱离苦海，他和矿工同劳作，同情劳动人民……在今日看来，梵老师是个非常高尚的人，有一颗救赎和帮助他人的心。梵老师出身于牧师家庭，在神学院受教育，他最初的选择是当牧师，画画只是业余爱好。他也如愿成为牧师，在荷兰最穷困的矿山当了几年牧师，和劳苦大众同吃同住，接济穷人，准备把自己的一生献给神。但当时他所在的教会认为他不体面——我培养你是为了让你当牧师去传道的，你怎么可以和矿工为伍？把自己搞得脏兮兮衣衫褴褛？梵高因此失掉了牧师职业，成为一个没有收入来源的流浪艺术家，靠做艺术品生意的弟弟接济。梵老师在弟弟的建议下，来到法国巴黎，受到当时印象画派的影响，其画风从早年的“苦大仇深”转向绚烂，用色丰美饱满，像是把世界一眼洞穿！不过梵高很快超越了印象派，同样画城市，莫奈画的是工业革命初期西方中产阶级的欣欣向荣，人被解放后的欢愉，梵老师却看到了资本主义的黑暗面，他的画里有对土地的深深依恋。随后，梵高离开呆了不到两年的巴黎，离开画家圈，来到法国南部小镇阿尔，一个人继续画画。话说，梵老师就算和同时代已经相当惊悚和特立独行的印象派相比，还比他们更不像个一般人！印象派把绘画从技术层面向前推进了一大步，但梵老师的牛逼之处在于精神层面——很多画家画的是自己眼睛看到的，但梵高能画心里的。比如他的《星空》：从来没有人像梵高这样画星星！天哪！那些旋转的、硕大无朋的星星啊！他把浩渺的星空画成平面的，又画出来星空的动态。大部分时间，梵老师都是一个人在战斗。梵老师的悲剧在于他的精神层面已在星空的高度，却被肉体紧紧束缚：他有着人类与生俱来的痛苦，渴望认同、渴望友情。在阿尔，梵高从未如此渴盼着一个人的到来，这个人就是也同样背叛出身后来离开欧洲走向大溪地南太平洋的高更。梵高给高更

准备了有窗户的最好的房间，房间里的家具精心布置：椅子、床、枕头、被子、盥洗用具……甚至还有自己画的画。梵老师在这个时候画了流传于世人皆知的，向日葵。他把那幅“向日葵”挂在高更即将到来即将住下的房间里。梵老师太孤单了，他期待艺术上的那个伴侣，期待那个可以一起画画一起谈谈的伙伴。这种期待，真是too young too simple，这世界上还有什么比这种期待更容易破灭的吗？我们可以盼望多有点钱，多有点时间，多有点虚假的热闹，唯独不能对亲密有所期待。因为人注定是孤独的，关系再好再蜜的两个人也必定是各自世界里的独立的生命。果然，高更的到来给了梵高致命一击。俩人都是大画家，但俩人没办法相处，高更嫌弃梵高画完画不洗笔洗颜料，梵高嫌弃高更性欲太旺盛动不动就要去妓院一点不高尚，诸如此类的小破事层出不穷，只在一起搭伙过日子一个多月，就被彼此人性的弱点、生活习惯的不同拌出一溜大跟头——高更让原本精神状态就不是常态的梵老师愈加无法平静。梵老师会在高老师睡着的时候站在其床前久久地看着高老师，还有一次梵老师拿着剃刀跟在高老师身后……高更很快离开了。高更的离去让梵高很绝望，大概对友情的期待就此破灭。内心太痛苦的梵高割下了自己的右耳，倒在血泊中，被送去医院救治。割掉了耳朵的梵高反而平静了，就算我是个毫无才情的凡人也能体会画家当时的心境：相比内心的焦灼，肉体上的疼痛实在是太小儿科了。梵老师从来没认为自己精神失常，他认为只是画家一时情绪上的激愤，他还给自己画了自画像：白纱布缠住右脸，叼着烟斗，画面有种让人忍俊不禁的幽默感。但法国小镇阿尔的“朝阳区人民群众”不这么认为，他们觉得有人居然割掉了自己的耳朵，这事太可怕了，今儿割自己明天就有可能割我，这怎么能行，绝不能让个疯子生活在自己隔壁……于是群众们联合举报了梵高，梵老师被送进了精神病院。梵老师在精神病院里呆了两年，画出他生命最后时候里最璀璨的作品，然后举枪自戮。用陈丹青的话说，梵高他是个憨人。一个内心太单纯的实心眼儿，活在这个世界上，太难了。梵高的画在今天看来毫无问题，是伟大的艺术品！北京土豪王中军，花3.77亿人民币买了一幅梵老师的静物：插满罂粟和小雏菊的花瓶。这幅画就是梵高在奥维画的，在给他治病的精神科医生家里画的。但在一百多年前，他的画一幅都卖不出去，也没人欣赏，甚至有画家质疑其人体比例不准。这就是一位伟大画家留给我们的问题：你画的和主流画派不同，你使用颜料的方式不是挤在调色盘上而是直接挤在画布上，你对人体结构的把握不是那么准确，你能被称作是画家吗？你割掉自己的右耳，你伤害自己的身体，你就要被送去精神病院吗？那为什么纹身的、打鼻环的、甚至抽烟的、酗酒的不去精神病院呢——这些行为不也是伤害自己的身体吗？尽管现代医学对精神疾患严格的界定，我们仍然应该对人类浩瀚的精神世界心存尊敬。时至今日，梵高的故事依旧在提醒世人，不要用自己微末的、对宇宙对宇宙的狭隘理解去衡量他人，只要一个人他未对公共安全造成威胁，他没有违反法律，他爱干嘛干嘛，这是人类天生的自由。他（她）可以拿内心的焦灼去作画，也可以去撞墙，这是他个人的选择。精神病，这个病，仍然是人类迫害异己，为罪者脱罪的最有力武器。如果，梵老师是你的邻居，你会举报他吗？

6、“梵高是精神病患者，但是他看到了纯粹的美的事物。我们很正常，但是我们看不见。正常意味着我们有太多的妥协吗？我不知道，一再妥协，我们已经流失了真正纯粹的自我……但是梵高的美太危险，我们只能面对他的画，不敢面对他真实的生命”以上的这段文字是蒋勋为这本书做的序言《受苦与救赎》。看到这里我有种心痛的感觉，这种心痛感贯穿了整个阅读过程。几次掩卷不忍卒读。之前我对梵高的认识仅限于《向日葵》和《星空》这两幅名作。《向日葵》那热情的黄色，《星空》那幽邃的蓝色，给人以极大的视觉冲击。然而就是因为太出名，所以仿品随处可见，而且现在也可以通过数字油画的形式自己创作一幅。这么看着看着人也就麻木了，从未想过去了解画面背后的故事和创作者的一生。梵高出生在荷兰的一个牧师家庭，祖父和父亲都是牧师，梵高从童年开始，最熟悉的语言就是父亲祈祷与布道的话语。“梵高是在这样有简朴信仰的感恩家庭中长大的，他生命里燃烧着狂热的爱，一般人都认为是对艺术的爱，或许我们错了，单纯艺术的爱不会使一个生命受苦、绝望，单纯艺术的爱不会使梵高日复一日地煎熬，只有艺术的爱，不会成就梵高巨大心灵的火焰，他生命里燃烧着狂热之爱，是信仰的激情，是喀尔文新教受苦与救赎的执着，从梵高父亲、祖父一路传承，新教牧师的血液在他的身上奔腾。”梵高曾做过艺术经济人、社区教师、书店店员、实习牧师，这些身份没有一个可以持续，27岁的他拿起画笔，开始进行创作，而非科班出身的他，作品经常被其他画家嘲笑，甚至劝他不要走绘画这条路。“被世俗嘲笑，梵高因此没有任何估计，他可以在讲坛上以自己最深的信仰说基督要他说的话，他也可以在空白的画布上以自己最深的狂热完成生命淋漓尽致的挥洒。”梵高的画作色彩浓郁，用色大胆，他很多时候并不是用画笔来描绘，而是直接将颜料挤在画布上，大胆的涂抹。所以他的画带有很强的冲击力和立体感。《向日葵》系列作品是梵高在阿尔等待高更到

来时的作品。“向日葵像在阳光中燃烧自己的花朵，冶艳、顽强、热烈、剽悍，使人感觉到旺盛而炽烈的生命力。”高更曾为梵高画一张像，画像中的梵高正在画《向日葵》。“向日葵是濒临崩溃的生命最后高亢的歌声，像王尔德小说里的夜莺，彻夜用心脏抵着玫瑰的刺，刺得越痛，歌声越美，越嘹亮，但没有人知道，它是在用血灌溉一朵黎明时灿烂绽放的花。”整本书看完后竟然有些回不过神来，不敢看梵高《自画像》中的眼睛，那深邃的目光仿佛能够直击灵魂的深处。他的眼神永远是坚定的，他有自己坚定的信仰，自己灵魂的救赎，而我们的心却在何处？

7、这部书严格说是听完了。蒋勋老师的声线实在迷人，每天洗漱做家务之间几天就在喜马拉雅上听完，感觉真是莫大的享受，也夹着相当的遗憾。09年的时候在德国实习，抽空去过普罗旺斯。这两天翻看当时的照片，看到我在阿尔灿烂阳光下的笑，在黄色咖啡馆里聚焦一杯梵高的咖啡。离开前在那间梵高最后居住的精神病院改成的小小展览馆+gift shop里头翻看梵高的画册，也只是盯着最有名的向日葵和星夜。我曾经与梵高距离那么近，但我当时并不知道他出生在牧师的家庭，不知道他放弃正在上升的古比思拍卖行的经理人之路转而投向神学。不知道他虽然一生同情贫苦大众，却因为自己把衬衫撕成一条一条帮助受伤的比利时矿区百姓，而被认为损毁了上帝的尊严而被隔去代理牧师的职务。也是同一年，我又去到了荷兰的梵高美术馆。挤在熙熙攘攘的人群中看到梵高割掉自己一只耳朵的画像和高更的椅子，心里面的震撼更多的是：这真是个让人同情的怪人。我尚且不知道他在割掉耳朵之前，躁郁症已经极度爆发。在阿尔这样的小城里，他像是个上帝的弃儿。不被世人认可，不被父母理解，靠兄弟迪奥的接济度日，唯一的他认为可以与他心灵相通的朋友高更也受不了他的敏感的神经而整夜整夜不敢回家。但是他有向日葵一样的热情啊！在比利时矿区的时候，他可以为了矿区的教民付出自己所有的食物和衣物，跟随他们一起下井，把教堂的长凳撤下变成矿难的久难所；到了阿尔，他也可以为了好朋友高更的到来花几个月的时间准备，像接受一个新的生命来到自己生活里，他画向日葵，田地里的面向太阳沐浴阳光的向日葵，花瓶里的四朵或是十五朵的向日葵。好朋友来了不到几个月，狂喜转为狂郁，直到有个声音在耳边把他逼的发疯，他在平安夜割下了自己的耳朵。。如果能选择，大概大多数人都不愿意做梵高；如果让梵高的母亲选择，她大概也会选择让梵高过平凡更顺遂的人生。我宁愿相信梵高时上帝偏爱的孩子，所以让他在短短几年光耀夺目，然后早早的收回身边。如果梵高真的度过了顺遂的一生，他的作品还会有这样感动人的力量么？即便有，也很可能是另外一种风格了。也许世上会多了一个画优美山水或是工笔人物的匠人，而少了一个天才梵高。

8、对于梵高，我有很多的爱和很多想说的话，但又怕了解的片面不够深刻，故也不敢在此造次。就把对梵高所有的爱留在自己心里，留着自己在心底细嚼慢咽。但除了梵高，我很想说一说自己对于蒋勋的感受。没看过任何作品时对蒋勋是很厌烦的，单从“破解”两个字上看就让人排斥，心想着艺术大家的“美”是任何人都破解不了与还原不了的，还各大名家每人挨着出一本。但读了两本以后并不觉得厌烦，没有故弄玄虚的做作感。管他是不是来捞钱的，管他平和的叙述是不是装出来的...把原本“深刻”的东西讲的易懂就是很好的美学入门级作品了。看过蒋勋的访问有一句话“大家都在谈论艺术谈论美，其实应该是谈美学上感官的训练要更细致。”这句话也很好的体现在了蒋勋这一系列书里，“我可能不是最专业的，但我在向你们描述我的理解，我的感觉。”更多的是让人感受他自己对于美，对于美学的态度。太多人会被梵高的某一副画感动，但无奈专业知识上的匮乏让我们无法将这种感动描述的具体。即使专业知识有，也会让这些描述出来的感觉显得冷冰、空洞、没有温度。就当蒋勋是在替我们说话了。结尾收的干净利落，好像又把我们从他个人理解的世界抛回梵高的世界，让人会有很多想法。读完之后，我仿佛不知道自己到底是在读梵高还是读蒋勋。

章节试读

1、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第198页

自画像是梵高留给世人的病历表，他的焦虑、他的狂想、他的热情，他的愤怒、他的激情与宁静都在自画像中。

2、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第154页

梵高的风景画转换了西方风景画中始终以“人”为主题的哲学，梵高使“自然”超越了“人”的力量，也许更近于东方，尤其是宋代山水的精神本质。

3、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第206页

蓝色自画像

一八八九年九月的一张“蓝色自画像”非常动人，梵高脸上的平静又消失了，仿佛被痛苦激怒的野兽，郁怒地凝视着自己。

这张自画像里瘦削的面容像是用刀雕刻出来的，瘦削的面颊爬满了胡子，额头很高，深深凹陷的眼睛，流露极度忧苦的心事，眉头纠结着，整张作品，以升腾缠绕如火焰般的卷曲笔触画出背景，我们清楚看到似乎在地狱般的火焰中承受煎熬的灵魂的剧痛。

4、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第1页

每个人的心中都有一团火，
但路过的人只能看到烟。
但是总有一个人，
总有那么一个人能看到这团火，
然后走过来，陪我一起。

我在人群中，看到了他的火，然后快步走过去，
生怕慢一点他就会被淹没在岁月的尘埃里。
我带着我的热情，我的冷漠，我的狂暴，我的温和，
以及对爱情毫无理由的相信，走得上气不接下气。

我结结巴巴地对他说：你叫什么名字。
从你叫什么名字开始，后来，有了一切。
《梵高传：写给提奥的信》

5、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第128页

毕沙罗的“点描”略有不同，是短而细的小笔触，横排或斜排，形成光点在色彩中流动的感觉。

6、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第73页

是身如焰，从渴爱生。

7、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第103页

画家嘲笑想做画家的梵高，牧师嘲笑想做牧师的梵高。被世俗嘲笑，梵高因此没有任何顾忌，他可以在讲坛上以自己最深的信仰说基督要他说的话；他也可以在空白的画布上以自己最深的狂热完成生命淋漓尽致的挥洒。

8、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第43页

《星空》安慰了精神疾病中饱受心灵痛苦的梵高，好像整个繁华的星辰都到病房的窗前来与他对话。

一株黑色的丝柏像火焰般燃烧向天空，像是梵高自己沮郁的生命纠缠焦虑，向无限宽广的天空呐喊。

他在心灵的剧痛里呐喊，迸出泪水，点点泪光撒成漫天繁星，成为苦难人间永恒的救赎。

9、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第200页

我们说：梵高疯了。

我们庆幸自己没有疯，但是我们无法看到这么纯粹的自己。只有疯狂，一个人可以如此诚实逼视自己。

10、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第73页

他的爱，强烈而绝对，现实世界的人害怕这样的爱。

11、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第63页

這一天美好的開始，也是初建國篤實穩定的信仰，沒有這個信仰，荷蘭無法建國，沒有這個信仰，不會有維米爾，不會有林布蘭，也不會有更晚出現的梵高，他們的名字串聯起荷蘭建國的信仰，維米爾的畫作常常以女人為主題，操作家事的女人，讀信的女人，彈奏樂器的女人，在鏡中穿戴首飾的女人。

蔣勳的文字比較煽情卻文采不夠，但他在介紹梵高之前先介紹荷蘭這個大北京，這個思路是不錯的，任何藝術都沒有辦法獨立于時代而存在。

12、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第126页

这些画家不只是绘画动人，更动人的是他们自己生命的美学形式。生命的美学是活出独特的自我，并不只是画画。

“后印象派家”（Post Impressionis），他们结束了前期印象派的唯美、乐观、主流意识。他们共同走向更边缘也更深沉的人性领域，费内翁认为这个现象是一八八六年后改写印象主义的一种共同现象，因此称为“后印象派”。

13、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第178页

向日葵像在阳光中燃烧自己的花朵，冶艳、顽强、热烈、彪悍，使人感觉到旺盛而炽烈的生命力。

《蒋勋破解梵高之美》

梵高寻找着阳光，从郁暗的荷兰到巴黎，又从巴黎一路南下到阳光亮烈的阿尔，梵高自己像追逐阳光的人。

他觉得向日葵是热烈明亮的花，他觉得向日葵是友谊的温暖、慷慨。

当时高更在布列塔尼贫病交迫，梵高呼唤高更前来，他觉得可以照顾这个落魄潦倒的朋友。

14、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第73页

在现实世界中，我们的爱都受到了磨损，扭曲，我们与现实妥协，爱，已经不纯粹了。梵高无法与现实妥协，他要一种绝对纯粹的爱，近于信仰上的殉道。殉道者必须饱受折磨，饱受肉体与灵魂的燃烧之苦。

15、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第59页

因為荷蘭的建國歷史，更可以使人確信：沒有信仰，沒有文化內涵的獨立建國勢必只是空談或政客的騙局。

新教從天主教獨立出來，成為新的信仰，是時勢所趨，也是主的指引吧。

16、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第122页

印象派其实并不只是一种技巧，印象派正是工业化城市化以后中产阶级对未来生活的美丽憧憬的歌颂。

17、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第75页

唐·麦可林的歌词，词意浅显，寓意并不深，但把梵高那些凝视夏夜繁星的孤独心事传达给了大众。

孤独，是因为生命里某些坚持的部分无法被他人了解。

寂寞是因为心里许多心事堵塞着，只能挤压宣泄在画布上。

画留了下来，在生前卖不出去，无人理解，甚至饱受嘲弄轻视的画，却在生命结束之后，有人了解了，有人看懂了，更多人热泪盈眶站在他的画前面。如同唐·麦可林一样。

如果唐·麦可林早生五十年，他会了解梵高吗？

如果唐·麦可林是梵高的邻居，会不会一样在警局控诉这个割耳朵的疯子？

如果唐·麦可林是高更，面对梵高激烈的爱，会不会也一样收拾行李落荒而逃。

我不是在询问唐·麦可林，我是在询问自己。

当我站在圣·瑞米那个小小的疗养院的囚房前，我询问自己，如果没有看过《星空》，如果没有读过梵高的传记，如果不曾知道一个心灵如何在孤独寂寞中绝望之死，我，站在一个精神病患的面前，会有一点点从容与慈悲吗？

我不确定！

我们的宽容与慈悲都很脆弱，在残酷的现实面前，我们信誓旦旦的爱可能崩溃瓦解无影无踪。

18、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第69页

梵高的自我凝视与自我询问传承自伦勃朗，也传承自荷兰立国的新教精神。

能够创作自画像的画家是能反省生命的画家，能够留下自画像的民族是具有反省能力的民族。

19、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第79页

《蒋勋破解梵高之美》

加爾文（John Calvin，1509 - 1564）是法國傳教士，因為反對當時天主教的腐敗奢華，反對整個以梵蒂岡為中心的舊教結合封建王權壓迫貧苦百姓，加爾文遭受封建勢力逮捕，逃亡到瑞士，在日內瓦創立加爾文教派，闡揚基督福音的原始意義，反對教會的繁瑣儀式，反對教堂的華麗裝飾。

加爾文的思想瓦解了“君權神授”的天命論，為十八世紀歐洲的革命鋪下了基礎，因此可以說，是加爾文教派幫助了荷蘭的獨立建國運動。

中世紀以來，與上帝溝通的權利操控在教會手中，信徒的獎賞與懲罰，死後上天堂或下地獄，都由教會決定。

教會因此利用信徒的恐懼，出售“贖罪券”，信徒不斷把錢財捐到教會，興建奢華的大教堂，滿足教皇權貴的利益慾望，基督原始教義對窮人、受壓迫者的憐憫完全被曲解，反使教會成為剝削與壓迫人民的工具。

加爾文批判教會，認為人與上帝的溝通可以不經過教會中介，每一個信徒都可以以自己理解基督福音的方式直接與上帝溝通。

上帝在人間揀選他寵愛的選民，不是因為權利或財富，而是選民樸實豐勞的工作。

一個用自己勞力辛勤賺取生活的信仰者，就是上帝的選民

我不知道蔣勛是否基督徒，但這段對於加爾文教派的介紹，也算是解了我最近的惑。又聯想到長老會，“長老會的起源可以追溯到蘇格蘭宗教改革，長老教會於1560年由加爾文（John Calvin）的學生約翰·諾克斯（John Knox）在蘇格蘭進行宗教改革時正式建立。長老教會持守加爾文主義。”（摘自維基百科）。

20、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第78页

限制从来未曾被世俗承认是先知，先知的言语太纯粹，太绝对，使世俗的人害怕。先知重来，仍然不会被世俗承认，而且，为了保障世俗的安全，人们会同心合力谋杀先知。先知通常是被谋杀之后才被称为“先知”，之前，他可能只是“疯子”。

21、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第67页

林布蘭為新建國的城市企業家留下一幅幅莊嚴的肖像，這些企業家有克勤克儉的勞動本質，感謝上天賜予的物質財富，他們在黝黑鬱暗的北國的深黑底色里透出動人的生命之光。

林布蘭的肖像畫里有刻意經營的光，光成為他畫面上全新的構圖，光是技巧，卻更是內在的信仰。

林布蘭相信光所在的地方，就是生命信仰的所在。

荷蘭畫派的背後連接著新教的基督信仰。

22、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第131页

后期印象派大多在观看繁华中的荒凉，他们注视的不再是莫奈、雷诺阿笔下都市的华美明亮喜悦，他们深沉透视城市繁华背后不可言传的荒凉本质。

23、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第1页

一八八七年，初到巴黎，梵高的画风改变了很多。沉暗阴郁色调-->明亮，粗重的线条-->活泼；1886年以前，梵高笔下的任务大多是工人，农民，或是生活在困境中的妓女，穷人；到巴黎以后，他解释了另一种族群：<唐基老爹>。（唐基是一个老革命党，支持无政府主义，帮助了很多穷艺术家，所以大家叫他老爹）。\1871年巴黎公社.\

1888年10.28，高更来到 Aries，梵高开始画向日葵。<梵高用颜料一层层堆叠，刻意用画笔沾黏厚厚的颜料，形成凸起的颗粒，不像绘画，更像雕塑>；两个月后，梵高手拿剃刀割下了自己的耳朵，高更落荒而逃。

《蒋勋破解梵高之美》

1889年1月6日,右耳的伤口还未痊愈,他就画下了<割耳自画像>;共两张.精神医学上有人认为此时梵高有幻听的骚扰,导致他的割耳.

1889年,在精神疗养院时,创作了星空.因为 Aries 是偏远的农村,灯光比较少,星辰的光特别明显;也许是因为靠近地中海的南方,空气洁净,夏夜的星辰也特别华丽.有人考证梵高住的地方并没有一座教堂,而这座画里的教堂像北方荷兰的建筑,是病房中梵高不眠的夜晚,重回自己童年的故乡了吗?

梵高的墓在奥维. 1890.5. 梵高从法国南部抵达巴黎北部的奥维,接受治疗,7月枪杀自己,用散弹枪射入自己心脏下方. <奥维教堂>; <麦田群鸦>;

第二部分

梵高是荷兰19世纪最重要的画家

\16世纪以前,还没有荷兰这个国家,今天包括荷兰,比利时的大部分土地都属于南方西班牙王权统治.16世纪,海洋霸权兴起,西班牙的无敌舰队纵横还上,向东征服了亚洲的菲律宾,也曾短期占领中国台湾北部;向西统治了广大的中南每周,今日的秘鲁,阿根廷,智利,墨西哥,甚至北美西岸都曾经是西班牙帝国的领域.\北方的"低地国" --->;基督教, 西班牙-->;天主旧教, 君权神授.

\以梵蒂冈为中心的天主教旧教系统,结合新兴的王权帝国,成为十六世纪保守的信仰结构.\

1648年,荷兰建国成功,赶走了西班牙政权,建立新教哲学,成为世界绘画美学主流的"荷兰画派"-->;莱布尼兹, 维米尔, 林布兰

\没有信仰,没有文化内涵的独立建国势必只是空谈与政客的骗局.\

西班牙统治低地国时期,西班牙画派如日中天,宫廷御用画家以皇室帝王贵族为对象,创造了巴洛克艺术的巅峰.对比之下,荷兰的独立建国建立在普世的勤劳活动上,因此建国不久,类似于维米尔的朴实城镇生活画风就出现了.

17世纪,荷兰逐步取代了西班牙,葡萄牙,成为了新的海上霸权.他们的目的不是为了征服领土,而是为了航海贸易,所以17世纪的荷兰画作出现了很多航海的素材.

维米尔:<读信的女人>;

林布兰:<纺织工会理事们>;<脑科医生>; 反应中产阶级生活. <夜巡图>;. 林前半生富贵,后半生破产潦倒,创作了大量的自画像

\荷兰的建国建立在新兴资本主义体制的商业基础上,颠覆了保守的王朝体制,比法国大革命(1789年)更有意义,更有走向近现代的划时代意义.

梵高出生在新教牧师家庭,vincent这个名字在他家族里很常见,梵高的祖父是 Calvin 教派牧师. John Calvin, 因为反对天主教的腐败奢华(赎罪券),反对整个以梵蒂冈为中心的旧教结合封建王朝迫害百姓,逃亡到瑞士,在日内瓦创立 Calvin 教派.

工业化后资本主义垄断严重\ 1870年,巴黎公社运动(莫奈参加过).

西恩, 妓女, 比梵高大五岁, 生了五个孩子. 梵高认识她时, 还坏了一个. 当时, 梵高被教会驱逐, 他想, 他可以救赎这个对自己失去希望和信心的女人吗?

24、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第114页

一八八六年二月是梵高一生最大的关键，他到了巴黎，印象派之后所有亮烈的色彩光线一下子驱走了他生命中所有的苦闷与绝望，三十三岁的梵高画了一张自画像，在镜子里凝视自己。

25、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第73页

我们都渴望爱，如同《维摩诘经》所说：

“是身如焰，从渴爱生。”

我们的肉身向火焰，从渴望爱而生。但是，在现实生活中，我们的爱都收到了磨损、扭曲，我们与现实妥协，爱，已经不纯粹了。

梵高无法与现实妥协，他要一种绝对纯粹的爱，近于信仰上的殉道。

殉道者必须饱受折磨，饱受肉体与灵魂的燃烧之苦。

26、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第63页

對抗君權神授的歐洲巴洛克傳統，荷蘭畫派不再處理宗教主題（神權的放棄），也不再處理貴族主題（君權的放棄）。

27、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第216页

或许，梵高正是因为疯狂，才看见了奇迹。我们与疯子不同，是因为在现实里学会了妥协。

28、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第4页

每个人的心中都有一团火，
但路过的人只看到烟。
但是总有一个人，
总有那么一个人能看到这团火，
然后走过来，陪我一起。

我在人群中，看到了他的火，然后快步走过去，
生怕慢一点他就会被淹没在岁月的尘埃里。
我带着我的热情，我的冷漠，我的狂暴，我的温和，
以及对爱情毫无理由的相信，走得上气不接下气。

我结结巴巴地对他说：你叫什么名字。
从你叫什么名字开始，后来，有了一切。

——《梵高传：写给提奥的信》

29、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第75页

孤独，是因为生命里某些坚持的部分无法被他人了解。
寂寞是因为心里许多心事堵塞着，只能挤压宣泄在画布上。

30、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第184页

《蒋勋破解梵高之美》

“向日葵”是梵高最纯粹的热情与爱，那些明度非常高的黄色，事实上是大量的白色里调进一点黄，像日光太亮，亮到泛白，亮到使人睁不开眼睛。梵高也许不知道他画的正是他自己的生命，这么热烈，无论是友谊或爱情，都使人害怕。

31、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第59页

因为荷兰的建国历史，更可以使人确信：没有信仰，没有文化内涵的独立建国势必只是空谈与政客骗局。

32、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第69页

能够创作自画像的画家是能反省生命的画家，能够留下自画像的民族是具有反省能力的民族。

33、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第154页

一八八八年在阿尔的风景画，通常把地平线提得很高，画面中前景几乎占三分之二以上的空间是一大片土地或麦田，地平线的远端是人居住的房舍、工厂、建筑物，而这些人为建筑在巨大完整的土地中显得微不足道。前一时期对工业化、城市化感到恐惧与压迫的梵高，似乎在阿尔的风景画里重新找回了对土地与自然的信念。

34、《蒋勋破解梵高之美》的笔记-第113页

梵高看不到“救赎”，救赎或许并不算在乞丐的碗里丢一枚硬币，“救赎”是更艰难的功课，救赎是每一个生命无时无刻不能回避的人性里堕落或残酷的本质。

《蒋勋破解梵高之美》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com