

12月8日在各大影院热映的《至爱梵高·星空之谜》在刚刚结束的第20届上海国际电影节中，一举斩获了金爵奖最佳动画片奖。导演和125位油画家通过800余封梵高私人信件与120幅梵高原作，历时7年，以12幅每秒的速度展映65000帧油画，每一帧画面都是按照油画的形式手绘完成，将梵高的一生以94分钟的美丽画面呈现在了观众的面前。诚然，用美轮美奂的油画，展现了梵高短暂而传奇的一生和他矛盾而复杂的精神世界，既别出新意，又震撼人心。

心有瑰宝灿烂如歌

『梵高』走进大荧幕

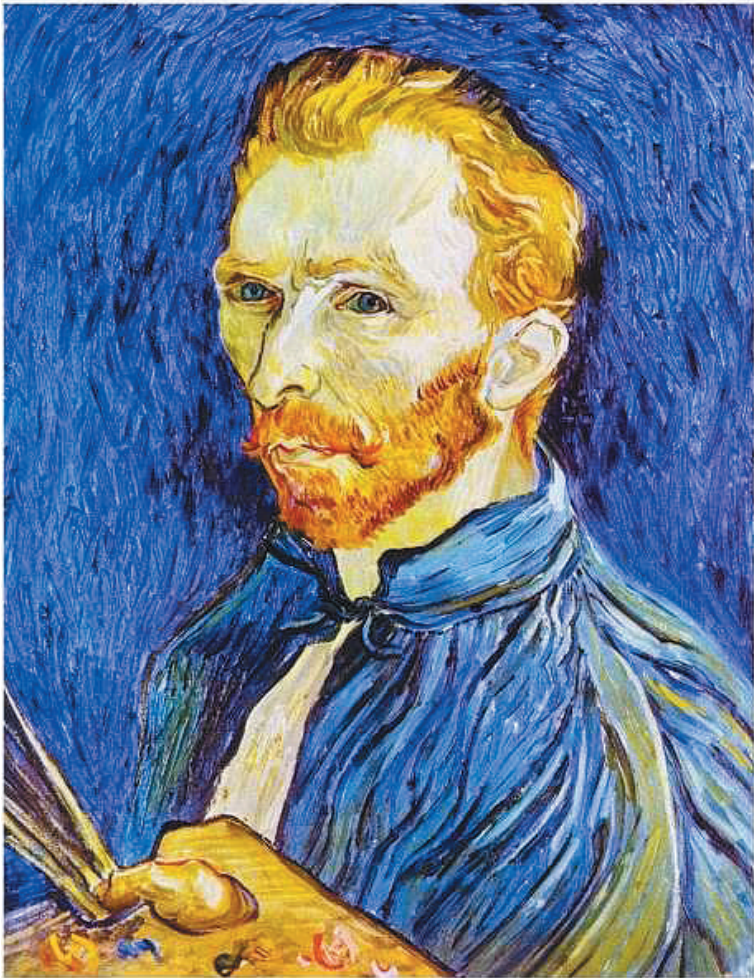
文海南日报记者 徐晗溪

《向日葵》(油画) 梵高

《夜晚的露天咖啡座》(油画) 梵高

梵高自画像

提及梵高，你会想到什么呢？是杏花、星夜，还是向日葵？

最近，一部名为《至爱梵高·星空之谜》的动画电影正在影院悄然热映。它用六万余幅手绘油画，将梵高的画搬上了大荧幕，在梵高绚烂的色彩与黑白图像中讲述了这位天才画家生前最后一段日子。

虽然梵高在10年间画了2000多幅画，但他的生活状况并没有起色，直到临终，依旧默默无闻，全靠弟弟提奥的接济度日。这令人有点难以置信，这位世界上最著名的艺术家之一，竟然是在如此境地下，走向人生的终点。

在赫赫名声的背后，在如今尽人皆知的绚烂色彩背后，梵高究竟是怎样一个人呢？让我们跟随着影片潜入他的世界，品味梵高的艺术人生。

用电影致敬梵高

在影片《至爱梵高》末尾的时候，梵高佝偻着身躯缓慢回眸，伴随着音乐《Starry Starry Night》（《星空下》），不少观众不禁潸然，感动于梵高一言不发下的真挚与热烈。

1853年3月30日，文森特·梵高出生于荷兰，虽然梵高给大众印象是生活潦倒，但他的家境殷实，父亲是一名神职人员，除了梵高，家里还有5个孩子，弟弟提奥是他一生的挚友。

从1872年起到逝世，梵高一生写下了800多封信。提奥，不仅是他经济上的重要支柱，同时，也是梵高内心情感的倾诉对象。因此，这800多封信件也成了我们窥视梵高内心世界的一把钥匙。

家境殷实关注底层人民

年幼的梵高常常在乡间漫步，不时地画些动物与小桥，他的学业并不顺利，被家里送去寄宿学校仍是一筹莫展，便于16岁中断学业，并在叔叔的推荐下，在古皮尔画廊海牙分店做学徒。一开始，做画商的梵高颇受雇主喜爱，

还受到一次提拔，但失恋后，性情大变，对客人言辞粗暴，丢了工作。

之后，梵高做过小学助教，还在寄宿学校教过宗教史，他那时的梦想是传道，于是开始着手准备荷兰阿姆斯特丹神学院的入学考试，不过却以惨败告终。彼时通过神学院考试，需要学习拉丁文、希腊文、代数和语法等学科，努力备考的梵高受过良好的人文熏陶。

即便没有正式的牧师头衔，梵高还是选择到比利时的博里纳日当传教士。当地工人的生活状况深深地震撼着他，为了更好地了解自己的教徒，他甚至跟着工人们下到矿井。然而那时的教会需要的是穿着干净道袍、手捧圣经、博学有礼、身为社区知识分子典范的牧师，而不是梵高这样的苦行僧，任职期满后，教会没有再跟他续约。

然而梵高却在没有收入的情况下，继续着传教工作。现藏于荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆的作品《博里纳日电煤矿》就是他此时心境的描绘：单薄的身影孤独地站在空荡荡的矿场上，眼前只有高耸的烟囱和成堆的煤炭，有种力透纸背的孤独。

情迷东方喜爱日本“浮世绘”

在电影《至爱梵高》中，拉乌客栈老板的女儿艾德琳对梵高的第一印象尤其深刻，因为那是一个下雨天，当大家都急着避雨时，梵高却在雨中作画。用绘画表现噼里啪啦的雨水，是梵高从日本浮世绘中学到的技巧。浮世绘大师歌川广重擅长画雨，他的很多作品都描绘了各种形态的雨，梵高在巴黎时还曾模仿过他的《大桥骤雨》。

19世纪末，日本趣味主义风潮席卷欧洲艺术界，在比利时安特卫普期间，正在寻找新的灵感源泉的梵高偶然看到一组日本浮世绘作品，便被这些充满神秘气息和异域风情的“造纸作品”迷住了。梵高收藏了531幅浮世绘作品，这些“描绘花园中或沙滩上的女性、骑士、火花的山楂树枝

的小画”很多都挂在他卧室的墙壁上，就像张贴海报那样。

影片中出现过的颜料商唐吉老爹，梵高曾于1887年为他创作过一幅肖像画。现存于巴黎罗丹博物馆的《唐吉老爹》这幅画，就能看出梵高深谙日本浮世绘的创作宗旨。但见画中的老者眉目慈祥，色彩艳丽，有点类似日本绘画大师在浮世绘中运用的均匀色调。甚至，在现藏于阿姆斯特丹梵高博物馆的《龟户梅屋铺》与《开花的梅树》中，我们还能在画条幅上看到日本汉字。

“我一直都觉得，我在这里就是日本。所以，我只需睁大双眼，直接画下眼前触动我的东西。”在梵高看来，法国南部的普罗旺斯是一片像日本那样的乐土，虽然他在那儿待了不过一年，却是他一生中最为丰产的时期，创作了数百幅绘画作品，其中不乏大家耳熟能详的名作《卧室》和《星空》，这是梵高艺术创作的巅峰时期。

身前落寞 身后盛誉

即便身在南方，梵高也没有刻意去描绘南方的景致，他绘画的主题都是以身边之物为灵感。比如，他在《星空》中对圣雷米的描绘，可以看到故乡荷兰对他的影响，棱角分明的星辰，让人更多想到的是佛兰德地区（该地说荷兰语）的村庄，而不是法国南部的村庄。

对梵高来说，有些事他不知道怎么表达，只有通过绘画表达。1888年，居住在阿尔勒的那段时期，是他生命中最后的两年，他的身体状况和精神状况越来越糟糕，便把创作心思放在他的卧室上，将他极度渴望的安宁和平静，投射到作品里。

在一封寄给弟弟提奥的信中，他如是说道：墙壁是淡紫色的，地板方砖是红色的，木头床和木头椅子是鲜黄油的颜色，床单和枕头是明亮的柠檬绿，猩红色的杯子，绿色的窗户，橘黄色的洗漱台，淡紫色的门。

直到生命的尽头，梵高仍然在这幅现藏于阿姆斯特丹梵高博物馆的名画《卧室》中运用了大量的黄色。梵高对黄色的运用，在艺术家无出其右者，就像他在一封写给朋友的信中所说，这是“一种呼喊的黄色”。对他来说，黄色是幸福的颜色，那种艺术家不顾一切所追求的幸福，不仅代表着热烈和清静，还体现出“至高无上的清澈的爱情”。

这位孤独的天才眼泛泪光，生前是多么地渴望能为人所知，然而有生之年，他仅卖出过一幅画。正如影片中，玛格丽特·加歇小姐问阿尔芒：“你这么想了解他的死，但你有多了解他的生？”

虽然生前难见知己，而时间最终淬炼出了最宝贵的共鸣。他去世15年后，年轻一代以他的色彩语言为基础，开创了野兽派，而梵高更是开创了表现艺术之先河，影响了现代主义艺术的进程，成为美术史上最伟大的艺术家之一。图

《星空》(油画) 梵高