

孤獨的靈魂 · 梵谷

線上課程共計 8 講約 16 小時

他的生平與創作，被寫成小說、被譜寫成流行歌曲、被拍成電影而不斷的演繹；

他被美化的生平，讓藝術家成為死後才能成名的同義詞；

許多人對文森·梵谷（Vincent van Gogh）的認識，是基於他完美詮釋了什麼是瘋狂的天才藝術家；

他精神失常、割掉自己的耳朵、最後還自殺身亡……

然而，這真的是梵谷嗎？

我們是喜愛梵谷的藝術？還是著迷於梵谷為藝術受苦犧牲的神話？

2009 年荷蘭阿姆斯特丹梵谷博物館完成了龐大的梵谷書信 15 年計畫，並出版成《文森·梵谷書信全集》。書信全集裡多半是梵谷寫給家人和朋友的信，其中又以寫給弟弟提奧的信佔最大份量。然在梵谷頻繁又長篇大論的信件中，我們卻讀到了一個善於思考、富有智慧、對自己的藝術有獨到見解的人。

如果梵谷不是一位瘋子天才，那他實際上是什麼樣貌？

在《孤獨的靈魂·梵谷》課程中，將專注在梵谷的人生，馬來西亞美學文化研究學者許斗達老師從這批鉅細靡遺的梵谷書信中，梳理了梵谷與家人間的愛恨情仇，帶領大家真正讀一讀梵谷的書信，看他如何雄辯而且有力地表達自己，也了解他是如何看待藝術、如何面對自己的創作，同時了解弟弟提奧對梵谷的重要性。跟著梵谷的人生故事走一遭後，最後，當我們回頭在看梵谷的作品時，或許更能剝去過多美化與臆想，貼近真實的梵谷。

藝術中有多少美，是只要一個人能記住自己所見過的，他就永遠不會空虛或者寂寞，也永遠不會孤獨。
——文森·梵谷 Vincent van Gogh

1 寂靜童年	每個人的人格養成都源自家庭，梵谷也不例外，或者該說，梵谷的家庭血統、在荷蘭津德爾特大自然裡遊蕩的童年生活，對於他日後的特殊行為模式與性格有著深遠的影響。首先我們先深入認識梵谷的母系和父系家族史與當時的荷蘭狀況，而在這個牧師家庭裡意外成為老大的梵谷，小時候是如何被期待、又被如何教養？在母親心底的陰影下，在受人疼愛兄弟的陰影下，該是充滿愛的家，卻成為一個本來就憂鬱多疑孩子最大的障礙；他叛逆、逃學，無可奈何家人決定讓他去叔叔經營畫廊工作，而這也讓我們首次看見梵谷家族的畫商事業在歐洲繪畫市場的影響力。
2 天路歷程	在開始畫畫前，梵谷先學會了鑑賞藝術作品。 古比爾畫廊庫房裡龐大的藝術收藏，讓梵谷大開眼界、飽吸藝術養分，使得原本躲在鄉下的粗野男孩，搖身一變成了荷蘭最耀眼大都市中，一個前程似錦的明日商業之星，然而大城市也讓年輕男孩沾染了一輩子的惡習，被家族人視為自甘墮落。 厄運還不只如此，1870 年梵谷一家搬離住了 22 年的津德爾特，為了全家生計，才 15 歲的弟弟提奧也被安排到古比爾畫廊當學徒。提奧討人喜歡的個性，很快就讓他在畫商工

	<p>作上得心應手，而這更凸顯了梵谷的無能，而就在他又被調往倫敦又再被調到巴黎，一次次的遠離，讓他了解到自己已經被家族流放了……</p>
<p>3 藝術，一種新的宗教</p>	<p>徹底遠離家族事業的梵谷搭上火車，前往比利時南部工業區博裡納日的煤礦小村，開始熱切從事傳教工作。然而他不只傳教，更激進地追求中世紀式宗教苦修，拒絕「罪惡的奢侈」，這些舉止使外人視他為瘋子，導致父母認真考慮把他送進精神病院。</p> <p>於是，他又逃了，而且逃了很久，杳無音訊。</p> <p>直到 1880 年，他突然寫了一封長信給提奧懇求幫助，但更多的，是梵谷對自己的喊話，「人們時常不知道自己能做什麼，但他一定生來就知道自己擅長某一件事情！他一定也知道他的存在，並非是一無是處的！……可是，怎樣才能成為一個有用的人？在我的身上，一定藏著某種潛質，但那到底會是什麼？」</p> <p>而就在這封信後不久，他告訴提奧：「最近，我在忙著畫畫。」</p>
<p>4 吃馬鈴薯的人</p>	<p>在不斷花錢僱用模特兒繪畫的同時，梵谷也終於離建立一個自己的家庭只差一步之遙了，但即使梵谷對組一個自己的家庭有著莫名渴望，卻也難抵擋提奧斷絕金援的威脅，只能回到家鄉。然而與父母同住，卻又是無止盡的爭吵，甚至梵谷的行為越來越不可理喻。直到 1885 年 3 月 27 日，他的父親去世了。</p> <p>全家人悲傷痛苦不已的此時，梵谷卻安靜無聲。因為不久前，提奧想讓梵谷平靜下來，免得年邁父親繼續痛苦，於是他提出一個大膽的條件：他答應將梵谷的一幅油畫呈遞給全歐洲最重要的年度展會——巴黎沙龍。</p> <p>這的挑戰果然使梵谷陷入了工作恐慌，最後誕生了梵谷的第一幅大型作品《吃馬鈴薯的人》。為了這幅畫，他畫了 40 多件農民素描，然而這是一幅非常灰暗的作品，灰暗到，你無法不直觀生命裡的憂傷。</p>
<p>5 暫居巴黎</p>	<p>梵谷一聲不響的就跑到巴黎與提奧同住了！</p> <p>但老問題還是一再重複，甚至嚴重到提奧想要讓梵谷離開，但同樣的，一旦嚴重要被驅離，梵谷就會乖乖聽話，甚至照提奧的建議學習印象派畫法並到戶外畫風景。</p> <p>但真正讓他們和解的關鍵，卻是提奧求婚失敗了！受傷的他，終於讓梵谷進入他的生活，倆兄弟開始真正相親相愛。就在同時間，提奧被授予在蒙馬特分公司一個空間不大、光線不好的夾層裡，開始專營新藝術計畫，也就是印象派，這個舉措吸引了整個前衛藝術界。</p> <p>梵谷擁有敏銳目光、廣博知識以及生動的描述能力，使提奧可以更自然的出現在藝術家們面前；而那些還沒成名、處於邊緣地位的藝術家，則會認為梵谷是他們的一份子，可以理解他們的抱負，這也使得提奧與其他畫商大大不同。霎時間，兩兄弟成為巴黎前衛藝術界人人想要認識的畫商。</p> <p>但就在一切順利發展之時，梵谷竟一聲不響的直奔阿爾勒而去……</p>
<p>6 一個人的阿爾勒</p>	<p>在阿爾勒度過最初的寒風，萬物發芽的 3 月讓梵谷開始恢復精神，大自然的盎然生機，慢慢解放了他在巴黎採取的嚴格自我分析方法，進入了一種清晰、亢奮和愉悅的狀態。</p> <p>他的畫面突然靚麗起來了，他甚至說「我想讓色彩像玻璃鑲嵌畫一樣進入畫布」！</p> <p>雖然剛開始還算順利，但隨之而來的老毛病與人衝突，以至於不得不再找住所，而對梵谷相當重要的黃房子，就這樣出現了。</p>

	<p>黃房子並不完美，但對梵谷而言，卻是天堂。他特別留意到黃色屋子與蔚藍天空的對比，「我想把這裡裝飾成一個真正的藝術之家，但不華貴，正好相反，沒有一件貴重的物品，但全部物品，從椅子到所掛的畫，都有特色。」而此刻正面臨經濟問題的高更，就成了梵谷心中最理想的藝術之家夥伴。</p> <p>問題是，高更的要求很多又一直反覆，梵谷被搞得有點心煩意亂，只能從繪畫中尋找安慰，於是有了第一件以星空為題的作品。</p>
<p>7 兩個人的 阿爾勒</p>	<p>在提奧幫高更解決財務問題後，高更終於動身前往阿爾勒了。梵谷興高采烈的佈置房間，他還特別畫了高更喜歡的向日葵，用這些畫作來裝飾高更的房間。只是好景不常，不到一個月，這兩位大師就開始日復一日的爭吵。從生活中的小矛盾、為錢，更為藝術而吵。1888年12月中，高更告訴提奧，他再也無法和梵谷同住了，尤其梵谷常常一分鐘前還是清醒的，下一分鐘情緒就突然發生巨大變化，高更覺得被逼到了極限。就在他告訴梵谷要回去巴黎後，或許是承受不了這麼大的打擊，聖誕夜前，就發生了著名的割耳事件，但也幾乎同時，提奧正過著無比美妙的聖誕節，因為喬終於答應了他的求婚。</p> <p>梵谷不斷在極端危險、平靜、清醒、康復之間快速變化，這讓醫生束手無策，也讓小鎮居民感到恐懼。但梵谷還是逐漸康復了。就在醫生同意讓他出院時，梵谷為了避免給弟弟再添麻煩，自願住到聖雷米的精神療養院！在這裡，梵谷將他喜愛的花草化為最絢爛的作品。</p>
<p>8 星夜、麥 田與樹根</p>	<p>1889年耶誕節期間，巴黎人都被唐吉老爹畫材店櫥窗中一副巨大的向日葵所吸引！橙色和黃色花瓣的光暈，與巴黎灰暗的街道形成強烈對比，許多人前來觀看，年輕藝評家奧里耶就是其一。</p> <p>他對梵谷的讚譽在藝術界引起軒然大波，大家都想多看看梵谷的畫作，但當時，真正看過他作品的人很少，因此當文章發表後不久在布魯塞爾開幕的「二十人展」上，提奧挑了梵谷的向日葵、麥田、果園和葡萄園，就放在塞尚、雷諾瓦、羅特列克的作品旁，大家終於一睹奧里耶筆下，那位痛苦的天才的偉大作品。讚譽和工作邀約源源不絕，梵谷甚至第一次有錢匯入提奧的帳戶！</p> <p>5月中，梵谷離開了精神病院，第一次見到弟妹喬以及三個月大的小姪子。然後就轉往奧威爾，接受嘉舍醫師的治療。</p> <p>在沒有任何徵兆下，1890年7月27日傍晚梵谷「弄傷了自己」，7月29日午夜，梵谷在親愛弟弟提奧的懷中嚥下最後一口氣。</p> <p>梵谷雖逝，但關於他的故事，這時，才正式開始……</p>

許斗達 老師

許斗達 博士 / 南京藝術學院美術史論碩士、南京大學美學與文化研究專業博士、美學與博物館工作者。

他相信美，是現代生活中一個非常重要的環節，除了在工作上的理性與分析之外，我們也得學會如何去贊嘆與感受生活之美。

目前，許老師在全馬各地為上班族、退休人士講授藝術欣賞及美學課程，同時推動博物館行政與文化策略概念

創辦「迂野閣」，這是一個推廣生活美學、藝術欣賞與博物館學的教育平臺。藝術見證與記錄了人世間一切最美好、最極致的生命活動與文明盛衰。

在認識藝術的路上，絕不只有刻板的理論文獻陳述，更重要的是親臨體驗藝術的感動，親身經歷美的學習。

為此，迂野閣團隊帶領對美學、藝術或文明有興趣的學員，一起到世界各地去實地參觀博物館、聽音樂會、品葡萄酒、嘗茶或咖啡，共同觀賞、聆聽、感受生命的種種美好，將感動深刻地烙印在心裏。