

★本單元旨在提供高中國文教師課程設計參考，文本作者如認為引用此文本不妥當，麻煩您透過「江雲教育基金會」網站的信箱與我們聯絡，我們會遵從您的意見，立即刪除文本。

余光中〈梵谷的向日葵〉

※本文略有刪減

初到阿羅

梵谷一生油畫的產量在八百幅以上，但是其中雷同的畫題不少，每令初看的觀眾感到困惑。例如他的自畫像，就多達四十多幅。阿羅時期的「吊橋」，至少畫了四幅，不但色調互異，角度不同，甚至有一幅還是水彩。「郵差魯蘭」和「嘉舍大夫」也都各畫了兩張。至於早期的代表作「食薯者」，從個別人物的頭像素描到正式油畫的定稿，反反覆覆，更畫了許多張。梵谷是一位求變、求全的畫家，面對一個題材，總要再三檢討，務必面面俱到，充分利用為止。他的傑作「向日葵」也不例外。

早在巴黎時期，梵谷就愛上了向日葵，並且畫過單枝獨朵，鮮黃襯以亮藍，非常豔麗。一八八八年初，他南下阿羅，定居不久，便邀高敢從西北部的布列塔尼去阿羅同住。這正是梵谷的黃色時期，更為了歡迎好用鮮黃的高敢去「黃屋」同住，他有意在十二塊畫板上畫下亮黃的向日葵，作為室內的裝飾。……

到阿羅後不久，他就在信上告訴弟弟：「此地有一座柱廊，叫做聖多芬門廊，我已經有點欣賞了。可是這地方太無情，太怪異，像一場中國式的惡夢，所以在我看來，就連這麼宏偉風格的優美典範，也只屬於另一世界：我真慶幸，我跟它（）毫不相干，正如跟羅馬皇帝尼羅的另一世界沒有關係一樣，不管那世界有多壯麗。」

梵谷在信中不斷提起日本，簡直把日本當成亮麗色彩的代名詞了。他對弟弟說：「小鎮四周的田野蓋滿了黃花與紫花，就像是——你能夠體會嗎？——一個日本美夢。」

由於接觸有限，梵谷對中國的印象不正確，而對日本卻一見傾心，誠然不幸。他對日本畫的欣賞，也頗受高敢的示範引導；去了阿羅之後，更進一步，用主觀而武斷的手法來處理色彩。向日葵，正是他對「黃色交響」的發揮，間接上，也是對陽光「黃色高調」的追求。

一八八八年八月底，梵谷去阿羅半年之後，寫信給弟弟說：「我正在努力作畫，起勁得像馬賽人吃魚羹一樣；要是你知道我是在畫幾幅大向日葵，就不會奇怪了。我手頭正畫著三幅油畫……第三幅是畫十二朵花與蕾插在一隻黃瓶裡（三十號大小）。所以這一幅是淺色襯著淺色，希望是最好的一幅。也許我不止畫這麼一幅。既然我盼望跟高敢同住在自己的畫室裡，我就要把畫室裝潢起來。除了大向日葵，什麼也不要……這計畫要是能實現，就會有十二幅木版畫。整組畫將是藍色和黃色的交響曲。每天早晨我都乘日出就動筆，因為向日葵謝得很快，所以要做到一氣呵成。」

1 作者如何說明梵谷是求變求全的畫家？

例如畫「食薯者」，從個別人物的頭像素描到正式油畫的定稿，反反覆覆，更畫了許多張。

2 梵谷到達阿羅後，致力於那件事情？

為了歡迎好用鮮黃的高敢去「黃屋」同住，他有意在十二塊畫板上畫下亮黃的向日葵，做為室內的裝飾。

3 作者對阿羅時期梵谷的向日葵有哪些評價？

用主觀而武斷的手法來處理色彩。向日葵，正是他對「黃色交響」的發揮，間接上，也是對陽光「黃色高調」的追求。

4 說明下列「」的詞語涵義？

用「主觀而武斷」的手法來處理色彩。向日葵，正是他對「黃色交響」的發揮，間接上，也是對陽光「黃色高調」的追求。

A 主觀而武斷：仿擬日本畫亮麗的色彩表現。

B 黃色交響：向日葵的黃色具有色度的深淺變化，就像交響樂。

C 黃色高調：向日葵的黃色具有高亮度的表現。

5 簡述下文重點

此地有一座柱廊，叫做聖多芬門廊，我已經有點欣賞了。可是這地方（教堂）太無情，太怪異，像一場中國式的惡夢，所以在我看來，就連這麼宏偉風格的優美典範，也只屬於另一世界：我真慶幸，我跟它（教堂）毫不相干，正如跟羅馬皇帝尼羅的另一世界沒有關係一樣，不管那世界有多壯麗。

梵谷雖然有點欣賞聖多芬門廊，但不喜歡整座教堂（Saint-Trophime d'Arles）的宏偉風格，並慶幸自己的創作與宏偉風格無關。

※說明：該教堂（Saint-Trophime d'Arles）為羅曼式風格建築，雄渾莊重、規則對稱，這與梵谷的畫風剛好相反（梵谷沒有任何一幅作品屬於宏偉風格）。

梵谷的向日葵

過了兩個月，高敢就去阿羅和梵谷同住了。不久兩位畫家因為藝術觀點相異，屢起爭執。梵谷本就生活失常，情緒緊張，加以一生積壓了多少挫折，每天更冒著烈日勁風出門去趕畫，甚至晚上還要在戶外借著燭光捕捉夜景，疲憊之餘，怎麼還禁得起額外的刺激？耶誕前兩天，他的狂疾初發。耶誕後兩天，高敢匆匆回去了巴黎。梵谷住院兩周，又恢復作畫，直到一八八九年二月四日，才再度發作，又臥病兩周。一月二十三日，在兩次發作之間，他寫給弟弟的一封長信，顯示他對自己的這些向日葵頗為看重，而對高敢的友情和見解仍然珍視。他說：

如果你高興，你可以展出這兩幅向日葵。高敢會樂於要一幅的，我也很願意讓高敢大樂一下。所以這兩幅裡他要那一幅都行，無論是那一幅，我都可以再畫一張。

你看得出來，這些畫該都搶眼。我倒要勸你自己收藏起來，只跟弟媳婦私下賞玩。這種畫的格調會變的，你看得愈久，它就愈顯得豐富。何況，你也知道，這些畫高敢非常喜歡。他對我說來說去，有一句是：「那……正是……這種花。」

你知道，芍藥屬於簡寧(Jeannin)，蜀葵歸於郭司特(Quost)，可是向日葵多少該歸我。足見梵谷對自己的向日葵信心頗堅，簡直是當仁不讓，非他莫屬。這些光華照人的向日葵，後世知音之多，可證梵谷的預言不謬。在同一封信裡，他甚至這麼說：「如果我們所藏的蒙提且利那叢花值得收藏家出五百法郎，說真的也真值，則我敢對你發誓，我畫的向日葵也值得那些蘇格蘭人或美國人出五百法郎。」

梵谷真是太謙虛了。五百法郎當時只值一百美金，他說這話，是在一八八八年。幾乎整整一百年後，在一九八七年的三月，其中的一幅向日葵在倫敦拍賣所得，竟是畫家當年自估的三十九萬八千五百倍。要是梵谷知道了，會有什麼感想呢？要是他知道，那幅「鳶尾花圃」售價竟高過「向日葵」，又會怎麼說呢？

1 推論梵谷生病住院的可能原因？

生活失常，情緒緊張，生活挫折，拼命趕畫，與高敢屢為藝術觀點發生爭執。

2 梵谷如何表現他對向日葵畫作的自信？

A 畫作有特色且耐看：這些畫該都搶眼。我倒要勸你自己收藏起來，只跟弟媳婦私下賞玩。這種畫的格調會變的，你看得愈久，它就愈顯得豐富。

B 畫作得到高敢讚賞：這些畫高敢非常喜歡。他對我說來說去，有一句是：「那……正是……這種花。」

C 畫作表現畫向日葵的專業：芍藥屬於簡寧(Jeannin)，蜀葵歸於郭司特(Quost)，可是向日葵多少該歸我。

D 畫作具商業價值：我敢對你發誓，我畫的向日葵：也值得那些蘇格蘭人或美國人出五百法郎

作者的詮釋

梵谷的「向日葵」在一般畫冊上，只見到四幅：兩幅在倫敦，一幅在慕尼黑，一幅在阿姆斯特丹。梵谷最早的構想是「整組畫將是藍色和黃色的交響曲」，但是習見的這四幅裡，只有一幅是把亮黃的花簇襯在淺藍的背景上，其餘三幅都是以黃襯黃，烘得人臉頰發燠。

荷蘭原是鬱金香的故鄉，梵谷卻不喜歡此花，反而認同法國的向日葵，也許是因為鬱金香太秀氣、太嬌柔了，而粗莖糙葉、花序奔放、可充飼料的向日葵則富於泥土氣與草根性，最能代表農民的精神。

梵谷嗜畫向日葵，該有多重意義。向日葵昂頭扭頸，從早到晚隨著太陽轉臉，有追光拜日的象徵。德文的向日葵叫 Sonnenblume，跟英文的 sunflower 一樣。西班牙文叫此花為 girasol，是由 girar（旋轉）跟 sol（太陽）二字合成，意為「繞太陽」，頗像中文。法文最簡單了，把向日葵跟太陽索性都叫做 soleil。梵谷通曉西歐多種語文，更常用法文寫信，當然不會錯過這些含義。他自己不也追求光和色彩，因而也是一位拜日教徒嗎？

其次，梵谷的頭髮棕裡帶紅，更有「紅頭瘋子」之稱。他的自畫像裡，不但頭髮，就連絡腮的鬍鬚也全是紅焦焦的，跟向日葵的花盤顏色相似。至於一八八九年九月他在聖瑞米瘋人院所繪的那張自畫像（也就是我中譯的梵谷傳封面所見），鬍子還棕裡帶紅，頭髮簡直就是金黃的火焰；若與他畫的向日葵對照，豈不像紛披的花序嗎？

因此，畫向日葵即所以畫太陽，亦即所以自畫。太陽、向日葵、梵谷，聖三位一體。

另一本梵谷傳記塵世過客（*Stranger on the Earth: by Albert Lubin*）詮釋此圖說：「向日葵是有名的農民之花；據此而論，此花就等於農民的畫像，也是自畫像。它爽朗的光彩也是仿自太陽，而文生之珍視太陽，已奉為上帝和慈母。此外，其狀有若乳房，對這個渴望母愛的失意漢也許分外動人，不過此點並無確證。他自己（在給西奧的信中）也說過，向日葵是感恩的象徵。」

1 作者認為梵谷喜歡向日葵，較可能的原因？

向日葵粗莖糙葉、花序奔放富於泥土氣與草根性，最能代表農民的精神。

2 作者認為梵谷的向日葵有哪些意涵？

A 向日葵昂頭扭頸，從早到晚隨著太陽轉臉，有追光拜日，堅持理想的象徵。

B 他的自畫像裡，不但頭髮，就連絡腮的鬍鬚也全是紅焦焦的，跟向日葵的花盤（花序中間）顏色相似，象徵焦紅的熱情火焰。

C 太陽、向日葵、梵谷是聖三位一體。象徵為理想獻身的熱情。

3 作者贊同與不贊同「塵世過客」的哪些論點？

贊同

A 向日葵是有名的農民之花，畫向日葵就等於農民的畫像，也是自畫像。

B 向日葵爽朗的光彩仿自太陽，梵谷珍視太陽，奉它為上帝和慈母。

不贊同

A 其狀有若乳房，這對渴望母愛的梵谷也許分外動人，但此觀點並無確證。

作者的讚頌

從認識梵谷起，我就一直喜歡他畫的向日葵，覺得那些擠在一隻瓶裡的花朵，輻射的金髮，豐滿的橘面，挺拔的綠莖，襯在一片淡檸檬黃的背景上，強烈地象徵了天真而充沛的生命，而那深深淺淺交交錯錯織成的黃色暖調，對疲勞而受傷的視神經，真是無比美妙的按摩。每次面對此畫，久久不甘移目，我都要貪饒地飽飫一番。

另一方面，向日葵苦追太陽的壯烈情操，有一種知其不可為而為之的志氣，令人聯想起中國神話的夸父追日，希臘神話的伊卡瑞斯奔日。所以在我的近作向日葵一詩裡我說：

你是掙不脫的夸父
飛不起來的伊卡瑞斯
每天一次的輪迴
從曙到暮
扭不屈之頸，昂不垂之頭
去追一個高懸的號召

——一九九〇年四月

1 作者觀看梵谷的向日葵得到哪些啟發？

A 擠在一隻瓶裡的花朵，強烈地象徵了天真而充沛的生命。

B 向日葵苦追太陽的壯烈情操，有一種知其不可為而為，勇敢追求理想的志氣。

2 閱讀下文，回答問題。

你是掙不脫的夸父
飛不起來的伊卡瑞斯
每天一次的輪迴
從曙到暮
扭不屈之頸，昂不垂之頭
去追一個高懸的號召

(1) 作者認為向日葵扭頸逐日像哪些英雄？

夸父、伊卡瑞斯。

(2) 向日葵扭頸逐日的行為暗示它的何種精神？

A 持續努力：每天一次的輪迴/從曙到暮。

B 追求高遠的理想：追一個高懸的號召。

(3) 作者最後藉由此詩，主要表達什麼旨趣？

梵谷一生歷經挫折、狂疾反覆發作，仍反覆創作向日葵畫作、滿懷熱情，有如夸父、伊卡瑞斯一般壯烈。。

全文統整

1 閱讀下列畫作，並盡量放大畫面，仔細觀察油畫的筆觸，說一說你對此畫的感受。

※畫作取自維基百科