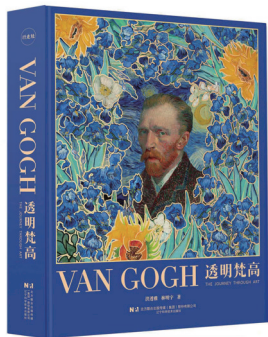

十四年热爱筑就艺术匠心

专访《透明梵高》作者洪透雅和林明宇 解锁梵高与当代人的精神共鸣

在艺术出版领域，梵高相关书籍早已汗牛充栋，却始终存在图像匮乏、阅读晦涩、人物形象刻板等诸多痛点。

近日，由洪透雅、林明宇历时三年潜心打磨的《透明梵高》荣获2025年辽宁30种好书推荐，这本书打破传统艺术传记的创作桎梏，以千余张高清画作、通俗共情的文字、匠心独具的装帧设计，还原一个有血有肉、挣脱困境的真实梵高，为大众搭建起通往艺术世界与自我救赎的桥梁，在艺术爱好者与普通读者中引发热烈反响。

在这里读书

17

悦读

初心萌芽：少年心动开启漫长艺术奔赴

《透明梵高》的创作初心，藏在作者林明宇高二那年的一堂美术课里。彼时初入美术班的他，对艺术世界尚且懵懂，在担任写生模特的一下午，偶然聆听蒋勋讲述梵高的故事，瞬间被这位艺术家的人生与精神深深触动，情不自禁落泪，一颗热爱梵高、探寻艺术的种子就此深埋心底。

此后多年，林明宇与搭档洪透雅开启了对梵高全方位、深层次的研究。“我们想创作的绝非一本普通的梵高传记，而是要让梵高真正‘复活’在读者面前，让每个人都能在他身上看到自己的影子。”谈及创作初衷，两位作者表示，市面上多数梵高读物未能真正聚焦其艺术家身份，存在图文割裂、学术壁垒、人物形象扭曲等问题，尤其是部分权威传记带着恶意曲解梵高，让读者无法窥见真实的他。基于此，两人下定决心，打造一本兼具学术严谨性与大众可读性的书籍，撕掉梵高身上“疯子”“天才”的单一标签，还原其作为普通人在困境中坚守热爱、用爱对抗痛苦的真实模样，让艺术走出学术高墙，温暖治愈每一个迷茫的灵魂。

书名中“透明”二字，正是全书的核心追求。林明宇坦言，“透明”既是透彻解读、清晰表达的创作方法，也是坦诚善意、还原真相的创作态度，更是视觉与情感交融的独特隐喻。书中摒弃云山雾罩的学术话术，用直白通俗的语言拆解艺术知识；以包容共情的视角剖析梵高的行为动机，不猎奇、不抹黑；在装帧设计上通过半透明页面等巧思，让读者毫无阻隔地触碰梵高的内心世界，透过梵高读懂一个时代，更读懂复杂的人性。

对两位作者而言，梵高早已不是单纯的研究对象，而是陪伴十四年的精神挚友。这份敬仰、心疼与深深共鸣，成为他们攻坚克难的不竭动力。“在自己迷茫沮丧时，梵高在极致困境中依然坚持创作、追逐光明的精神，总能给予我们重新出发的勇气。”作者表示，正是这份刻入心底的热爱，支撑他们定下“超越市面上所有梵高书籍”的目标，不计成本、精益求精，为每一位理想主义者书写一份温暖的精神慰藉。

匠心深耕：平衡学术与通俗打造艺术精品

《透明梵高》从筹备到出版，历经无数个日夜的打磨，是一场耗时费力的匠心之旅。创作过程中，如何平衡“学术严谨”与“通俗易懂”，成为团队攻克的首要难题。

在学术严谨性上，团队研读梵高近千封书信、海量中外文献与研究专著，搭建起庞大的知识体系，对每一个事件、每一段解读都反复核实资料，针对部分传记中的不实内容，逐一对照原始书信进行更正，确保书中内容经得起专业推敲，还原真实的梵高生平与艺术创作历程。

在内容表达上，团队充分发挥艺术科普创作经验，彻底摒弃晦涩难懂的学术语言与生硬翻译腔，采用口语化、聊天式的文字，拉近与读者的距离。同时，将全书拆解为104个短小精悍的独立篇章，既保证每一篇章内容完整、易于阅读，又通过暗藏的逻辑线索串联全文，让读者可随时翻阅、轻松沉浸。

视觉呈现与装帧设计是《透明梵高》的另一大亮点，也让团队付出了极大心血。为让读者真正看懂梵高的艺术，书中收录千余张高清油画、素描、手稿图片，突破传统艺术书籍图像匮乏、印刷模糊的局限。而海量图片的收集、校色与排版，成为巨大挑战。这些画作散落于全球数十个博物馆，团队通过多方沟通、高价购买、实地采集等方式，克服重重困难获取高清图源；邀请中央美术学院专业团队，远赴欧洲博物馆对照原作校色，力求百分百还原画作色彩；耗时一年调整排版，实现99%的图文对应，彻底解

决读者阅读时图文割裂的问题，让每一段文字都有对应的画面支撑。

突破困境：撕掉标签还原真实可感的梵高

创作之路从来并非坦途，《透明梵高》在诞生过程中，遭遇了资料取舍、工艺落地、市场压力等多重挑战，而团队始终坚守初心，逐一突破困境，实现艺术创作与大众传播的双重突破。

如何避免梵高被“神化”或“标签化”，还原其普通人的一面，是另一大创作挑战。长久以来，大众对梵高的认知多停留在“割耳疯子”“失意天才”的刻板印象，部分书籍更是刻意强化这种片面认知，忽视了他作为普通人的挣扎与努力。团队在创作中，坚决摒弃单一化标签，着重展现梵高在人生道路上的迷茫与探索：他曾从事画商、教师、牧师等多份职业，在不断试错中寻找人生方向；他饱受原生家庭、情感生活的困扰，在不被理解的孤独中艰难前行；他的艺术风格并非天生而成，而是通过不断学习、反复练习、深度思考逐步形成。

“梵高的才华绝非源于精神疾病，而是源于日复一日的坚持与努力。”作者强调，书中致力于让读者看到，梵高是一个努力追寻理想、直面困境、从未放弃自我的普通人，他的痛苦、坚持与热爱，与当代人毫无二致。而打破大众根深蒂固的刻板印象，需要用详实的事实与细腻的细节说话，团队通过画作细节解读、书信内容还原、人生经历梳理，一点点瓦解片面标签，让一个有血有肉、真实可感的梵高跃然纸上。

温暖共情：读懂梵高艺术，更读懂自我人生

该书适合每一位热爱艺术、心怀热爱、身处迷茫的读者。对于艺术入门者，它是打开艺术大门的钥匙，通过23个主题分析、19幅名作拆解，教会读者专业的艺术鉴赏方法，建立属于自己的审美体系；对于艺术爱好者，书中海量罕见画作、手稿与完整的艺术史梳理，能帮助读者透过梵高读懂西方艺术发展脉络；对于创意工作者，梵高在激烈竞争中坚守自我、开创独特艺术风格的历程，能带来深刻的职业启发；对于身处孤独、迷茫、痛苦中的理想主义者，梵高的人生经历更是一份自我救赎的指南，给予穿越困境的精神力量；同时，该书精美的装帧与深厚的内容，也成为艺术收藏与馈赠他人的优质选择。

对于非艺术专业的普通读者，《透明梵高》打破了艺术与大众的壁垒，彻底颠覆大众对梵高的诸多误解：梵高的艺术创作并非精神疾病的产物，而是理性思考、精心打磨的成果；他不是天生的天才，而是在不断试错中追寻热爱的普通人；他并非用艺术“治愈”自己，而是以创作对抗命运、坚守理想。书中用通俗的语言、直观的图片、深入的解读，让艺术不再高深莫测，让每一位读者都能轻松走进梵高的艺术世界，收获不被替代的审美能力与直面人生的精神勇气。

梵高的故事之所以能引发人们的深度共鸣，核心在于他的人生困境与精神追求。他始终以热爱对抗苦难，以坚持守护理想，在最黑暗的时光里，画出最灿烂的作品，用一生诠释了理想主义者的坚守与担当。他用行动回答了当代人关于人生选择、自我价值、困境坚守的诸多疑问，为每一个迷茫的灵魂点亮一盏温暖的灯。

“合上书页，希望读者记住一个真实的梵高，收获鉴赏艺术的能力，更拥有直面人生困境的勇气。”谈及对读者的期许，作者表示，希望大家透过这本书，理解人性的复杂与多元，学会体谅与共情；掌握艺术鉴赏的方法，拥有感受美的能力；更能从梵高的经历中汲取力量，在残酷的现实中坚守心中的热爱与理想，不逃避痛苦、不畏惧质疑，用坚持与热爱书写属于自己的人生。

本报记者 冯美琳

作者洪透雅和林明宇。

受访者供图