

世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

G. GAUGUIN

高 更

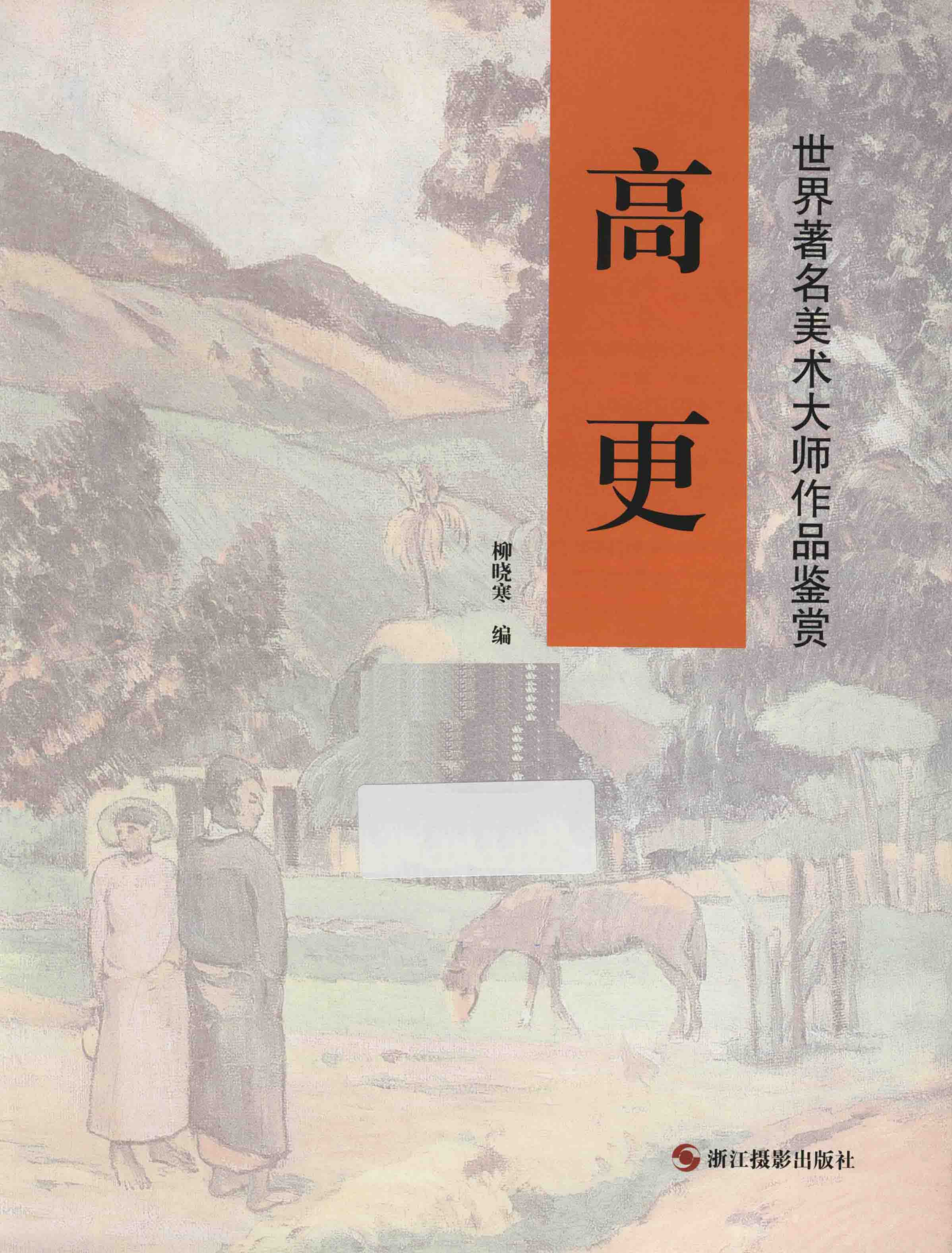
柳晓寒◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

高更

柳晓寒
编

责任编辑 程 禾
责任校对 王 莉
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏 . 高更 / 柳晓寒编 . --
杭州 : 浙江摄影出版社 , 2015.10
ISBN 978-7-5514-1124-0

I . ①世… II . ①柳… III . ①高更, P. (1848 ~
1903) —绘画—鉴赏 IV . ① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 223328 号

世界著名美术大师作品鉴赏 . 高更

柳晓寒 编

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85151087

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司

印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16

印张: 10

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-1124-0

定价: 68.00 元

序

高
更

高更生于法国巴黎，一生充满悲痛、失望，喜欢过野蛮人的生活，向往异国情调，永远身在他乡，憧憬原始的自然与生活。他特立独行，一生充满争议，漂泊与流浪、找寻与放逐是他一生的主题。高更的生活方式一直遭人非议，尤其他的晚年更是备受瞩目，不过高更毫不在乎，极度的自我和对艺术的执着支持着他度过了孤独的一生。

高更的一生留下了很多作品，早期的作品追求形式的简化和色彩的装饰效果，但还没有摆脱印象派的影响。后来高更多次到法国布列塔尼的古老村庄进行创作，当地的原始雕塑给他很多的启示，这些雕塑所呈现的原始思想、单纯的线条，以及古拙的风格，都影响了他的绘画风格，让他逐渐放弃原来的绘画技巧。从 1891 年到他去世的这段时间，是他最成熟和最重要的创作时期。当然，最有名的要属在塔希提岛所完成的描绘当地原住民女人与生活风俗的绘画，这些作品在技巧上采用平涂的方法，色彩浓重，乍看之下画面的人物都异常丑陋，但是里面却蕴藏着一种纯朴的原始美。这一方面是由于他以特异的手法，从塔希提岛上原住民的古拙雕塑中提炼出一种粗野、率直的美；另一方面是由于他把虚构和象征的造型放入画里，用平涂的单纯色彩加以渲染，加强了绘画的神秘性和奇异性，让他的作品充满了野性的色彩与形式。

高更的作品在艺术史上具有重要的历史意义。他以写实的语言、诗意盎然的想象力，创造出绝对属于他的艺术风格，影响了一代又一代的年青画家。他对原始艺术的开发，给马蒂斯和毕加索等艺术家打下了坚实的基础。他创造出的综合主义画风，以及他给绘画艺术投注的新颖思想，在 19 世纪绘画史上写下了辉煌的一页。

Preface

C CONTENTS

目录

◆ 后印象派大师

成了股票经纪人 / 002

画架前的自画像 / 003

穿晚礼服的梅特·索菲亚·加德 / 005

匪夷所思的转变 / 006

被雪覆盖的庭院 / 007

室内静物 / 008

踏上艺术之路 / 009

老板的女儿 / 009

马提尼克的海岸风景 / 011

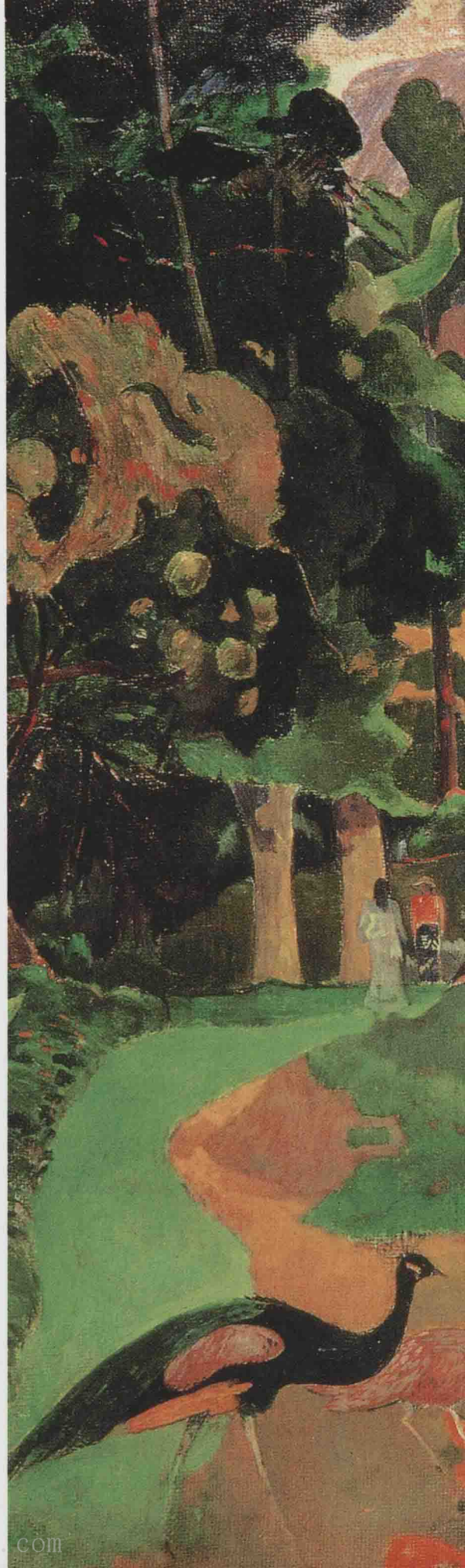
黄色基督 / 013

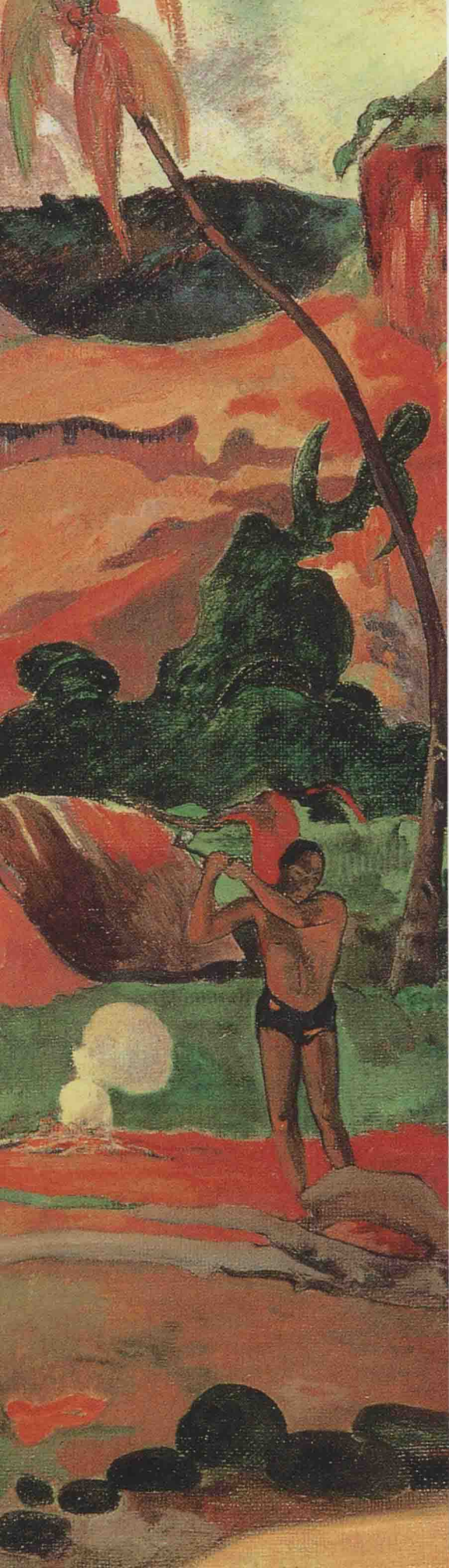
生命的最后时光 / 014

我们从何处来？我们是谁？我们往哪里去？ / 014

◆ 画作欣赏

伊埃纳桥附近的塞纳河 / 016

苹果树 / 017

窗边的瓶花 / 018

花园中的人物 / 019

画家的室内，巴黎卡森街 / 020

高耸树木风景画 / 021

卡森街雪景 / 022

花 / 023

迪耶普的海水浴 / 024

迪耶普海岸 / 025

王后的磨坊 / 026

有牡丹花瓶和曼陀铃的静物 / 027

阿凡桥的洗衣女 / 028

一个年青女人的肖像 / 029

布列塔尼少女头像容器 / 030

爱之森的水车小屋河上游泳者 / 031

布列塔尼四女子的舞蹈 / 032

有拉瓦尔侧面的静物 / 033

布列塔尼的牧羊女 / 034

布列塔尼的牧羊女（局部） / 035

马提尼克岛风景 / 036

马提尼克岛湖畔 / 037

芒果树下 / 038

往来，马提尼克岛 / 039

浴女 / 040

阿尔，勒沙里斯康的墓地 / 041

布列塔尼阿凡桥一景 / 042

布列塔尼风景 / 043

静物 / 044

阿尔附近的风景 / 045

阿尔河边的洗衣妇 / 046

阿凡桥的布列塔尼少女之舞 / 047

布列塔尼风景：树下聊天 / 048

布列塔尼沐浴少年 / 049

布列塔尼农村风景 / 050

罗林太太 / 051

葡萄收获（人间的悲剧） / 052

深渊上 / 053

雅各和天使搏斗（说教后的幻象） / 054

有三只幼犬的静物 / 055

早春之花 / 056

阿尔夜晚的咖啡店（纪诺夫人） / 057

普尔杜海滩 / 058

洋葱与浮世绘静物画 / 059

有苹果、梨、陶壶的静物 / 060

自画像 / 061

布列塔尼风景 / 062

布列塔尼收割风景 / 063

裸女与向日葵 / 064

海边的布列塔尼女孩 / 065

红牛 / 066

画家艾弥尔·席芬尼克一家 / 067

金黄色的收获（黄色的积藁） / 068

绿色基督 / 069

美丽的安琪儿 / 070

生与死 / 071

有洋葱、甜菜与日本浮世绘的静物 / 072

有火腿的静物 / 073

有扇面的静物 / 074

早安，高更先生 / 075

采集海草的布列塔尼人 / 076

布列塔尼少女 / 077

鲁鲁的肖像 / 078

阿凡桥风景 / 079

布列塔尼的干草堆 / 080

妇人像 / 081

玫瑰与小雕像 / 082

苏珊像 / 083

有塞尚静物的妇人像 / 084

吃草的马 / 085

法杜露玛（做梦的人） / 086

午休 / 087

沉思中的女子 / 088

持调色板的自画像 / 089

大树 / 090

海边的塔希提女郎 / 091

花 / 092

花（局部） / 093

交谈 / 094

梦 / 095

香蕉餐 / 096

拿着芒果的女人 / 097

在亡灵的注视下 / 098

吹笛（快乐「啊雷啊雷啊」） / 099

二姐妹 / 100

芬芳大地 / 101	有人物的风景画 / 128
你什么时候会出嫁呢 / 102	薇玛蒂 / 129
圣山 / 103	恶灵的居所 / 130
塔希提村庄 / 104	恶灵的居所（局部） / 131
往何处去 / 105	愉悦之水 / 132
我们今天不去市场 / 106	白马 / 133
午后 / 107	两个塔希提妇女 / 134
有孔雀的风景 / 108	风景 / 135
怎么，你忌妒吗？ / 109	黄色背景的三个塔希提女子 / 136
自画像 / 110	母性 / 137
爪哇女子安娜 / 111	女性（海边的女人） / 138
塔希提的牧歌 / 112	神像前的女子 / 139
塔希提风景 / 113	骑马的男女 / 140
布列塔尼的农妇们 / 114	两名女子（母女） / 141
艾亚·哈埃勒·伊亚·奥埃（高贵的女人） / 116	放在椅子上的向日葵 / 142
拜神的日子 / 117	金色肌肤的少女 / 143
布列塔尼农场 / 118	海边的骑手们 / 144
神圣的春日（甘泉） / 119	呼唤 / 145
你为何生气呢 / 120	静物（花与鸟） / 146
棕榈树下的草屋 / 121	野人的故事 / 147
谷披尔女儿肖像 / 122	亚当与夏娃 / 148
快乐每一天 / 123	祈祷 / 149
贫困的渔夫 / 124	自画像 / 150
瓶花 / 125	阿里奥的种子 / 151
花束 / 126	生命之景 / 152
梦 / 127	

CONTENTS 目录

后印象派大师

高

更

高更（1848—1903年），法国后印象派画家、雕塑家，与凡·高、塞尚并称为后印象派三大巨匠。他的画作洋溢着神秘浪漫的情调，充满了原始古朴的风味，既有丰富的象征意义，又有奇特的装饰美感。正是这些特点，使得高更的作品独树一帜，在世界美术史上占有重要地位，对现当代绘画的发展产生了非常深远的影响。

成了股票经纪人

1848年6月7日，高更生于巴黎。他的父亲克洛维斯是激进共和派杂志《国家日报》的记者，母亲阿琳·沙扎尔是西班牙人。在高更出生后不久，法国的政局就发生动荡，高更的父亲为了避免受到迫害，带了一家老小去秘鲁的利马。不幸的是，高更的父亲在路途中心脏病突发，死在船上，一家人失去了依靠的支柱，艰难地到达了利马。在母亲的抚养下，高更度过了童年。在秘鲁，高更生活得相当安逸，当时的秘鲁共和国总统是高更母亲的远亲，他置身于一个十分优越的环境，在那儿一住就是六年。在高更六岁的时候，他的爷爷去世了，给他们留下了一笔财产，高更的母亲带着他又回到了法国。

画架前的自画像 1883年 65cm × 54.3cm

回到法国以后，他和母亲住在了巴黎的奥勒安。1859年，十一岁的高更进入奥勒安中学就读，1865年实习当船员，1867年完成了环球航行。1868年，高更成为法国海军战士，1871年，光荣退伍，回到了法国。但是，高更回来的时候母亲已经去世，房子也被烧毁，这时候他已经身无分文，好在母亲临死的时候把他托付给了一位好朋友阿罗萨，他是一位成功的实业家。后来，高更在阿罗萨的推荐下进入了巴黎一家证券交易所，从事股票经纪人的工作，在公司同事席芬尼克的影响下，对绘画产生了浓厚的兴趣。

1873年他与丹麦人梅特·索菲亚·加德结婚，婚后的高更在事业上异常顺利。在之后的几年里，高更逐渐巩固了在经济上的地位，他不仅拥有很好的工作，而且在郊外拥有舒适的住房、贤淑的妻子和五个孩子。他还有余暇开发个人爱好，以业余画家的身份，开始利用假日作画。

穿晚礼服的梅特·索菲亚·加德 1884年 65cm x 54cm

匪夷所思的转变

1874 年，高更结识了毕沙罗，他积极地接受了印象派的观点，绘画风格进入印象主义时期。毕沙罗激发了高更的艺术野心，成为其艺术的领路人和启蒙者。1876 年，高更的作品《维洛菲勒森林之野草》初次入选沙龙，这进一步激发了他投身艺术的决心。高更一直尝试着不同的技巧，在 1876 年到 1880 年间，他购买了许多画家的作品临摹、研究，丝毫不避讳他的爱好，这些画家包括马奈、毕沙罗、塞尚、莫奈、德加、雷诺阿、西斯莱等印象派大师。在早期的作品中，高更的绘画方式深受印象派的影响，不连续的、毛边的笔触是他的新手法，他用强烈的色调去分离不同的颜色主调。在这个阶段，高更并不强调光线和气氛，而是以柔和的方式来处理画面，并且适当地改变背景，强调郊外的主题。这个时期的他，似乎对于捕捉色彩瞬间的变化特别着迷。高更先后五次参加印象派画展，1880 年，他已被允许拿出七幅作品参展，有评论家称这些作品为“掺了水的毕沙罗作品”，可是对于一个九年前甚至没接触过绘画，更别提拿画笔的人而言，已是难能可贵了。

被雪覆盖的庭院 1879 年 41.5cm × 49cm

1882年，高更的生活发生了一次重大的变故，他辞掉了股票交易所的工作，立志成为一名职业画家。但美术市场也受经济形势的冲击，并不景气，高更的画卖得很不理想，他不得不为了生活而奔波。

1883年，他们迁居鲁访，这个地方的房价比较便宜，但是生活并不便利，他的妻子受不了这样的生活。1884年，高更一家又移居丹麦，他在丹麦从事防水布推销员的工作，妻子梅特·索菲亚·加德也靠教授法语补贴家用。高更的生活一落千丈，同时婚姻生活所带来的精神疲惫也日益加剧。他并未“放弃一切”，而是希望靠卖画，或运用生意手腕等，解决财务上的问题，但一切都是徒劳。1885年6月，高更夫妇终于分居，高更带着二儿子克洛维斯回到巴黎。他给妻子写信说：“我们吃的面包是没有黄油的面包，是黑的，但我还坚持创作。”此时的他开始正视自己悲惨的命运，无论是物质上还是精神上，高更都顽强地与困境斗争。

室内静物 1885年 59.7cm × 74.3cm