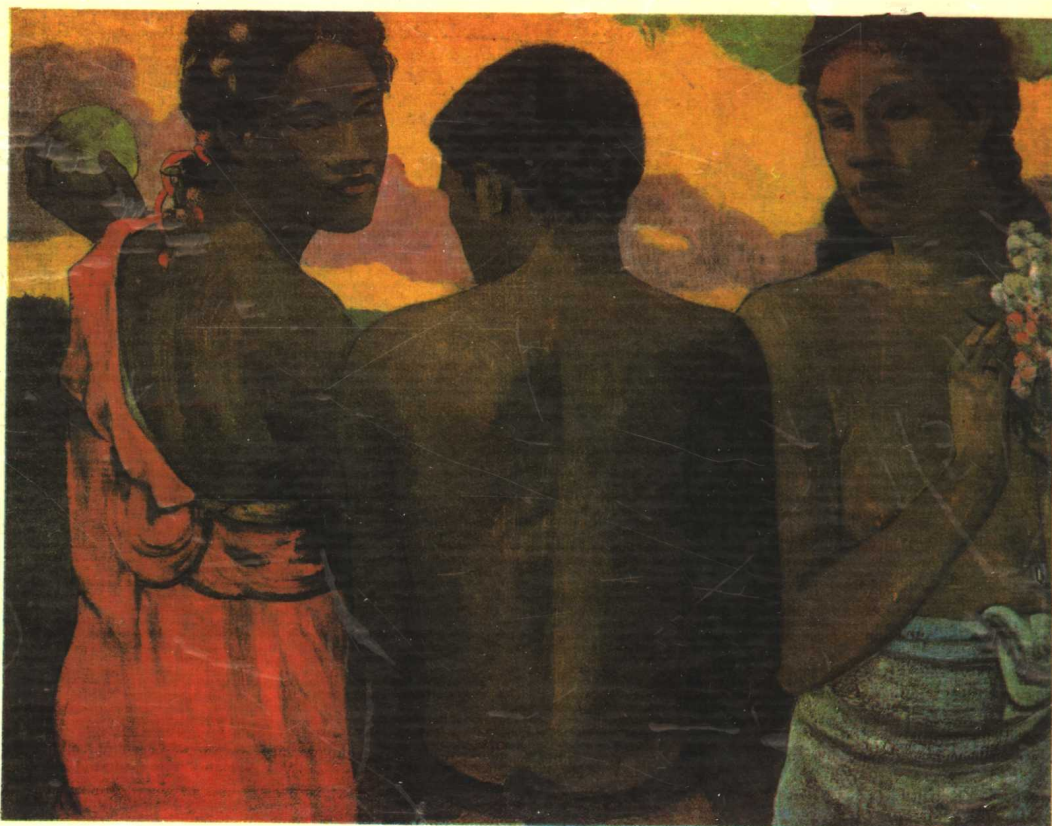

風 畫 更 尚 高 塞

重慶出版社

J233 C565 /

4

高塞 更尚 畫風

田军 王剑 继平 达星 等 编

重慶出版社

(川)新登字 010 号

《外国绘画大师画风系列》

主 编 张晓凌 冻 月
副主编 康建邦 水 工 魏 庚
编 委 王 林 李 一 林 木
黄茂蓉 田军 王剑
董继平 唐丹虹
责任编辑 涂国洪
装帧设计 冯 华
译 文 董继平

田军 王剑 继平 达星等
高更 塞尚画风

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)
新 华 书 店 经 销 四川新华彩印厂印刷

*

开本 787 × 1092 1/20 印张 10 插页 8

1992 年 1 月第一版 1992 年 1 月第一版第一次印刷

印数: 1 — 13000

*

ISBN7 — 5366 — 2684 — 3/J. 305

定价: 45 元

意识——色彩——结构

——高更和塞尚的绘画革命

彭逸林

十九世纪下半叶是艺术在结构上发生革命性变化的时代。

英雄主义的人道观、能够准确完美地将形象还原为客观真实的艺术观，统一、完整的画面结构，这些传统意义的美正面临挑战。新出现的艺术家以孤独而又过于敏感的眼睛在被个人化的欲望和激情烧灼得扭曲的形象上去寻找裂变，并通过画面形式的分裂深入到客体的内部，以期触及到蕴于客体深处的精神实质，以主观印象的自然来覆盖客观存在的自然。在这些先驱者中有两个划时代的名字，他们就是新印象派代表画家高更和塞尚。

保尔·高更，1848年生于巴黎，他的外祖母是圣西门人道主义和自由恋爱的信徒，丈夫在醋意激发之下刺伤了她，为此而被判刑二十年。这种遗传性以及西班牙和秘鲁血统的混合造就了高更的性格：一个对爱情无比狂热，为理想而不惜赴汤蹈火并且强使别人接受这种理想。他天真、坚定、好为人师、是难于与人相处的艺术家。他的绘画富有强烈的文学性，因此频频赢得马拉美等进步文人的赞赏。高更比起其它艺术家更具有浪漫的、社会叛逆的象征。他当过海员、股票经纪人，和一个丹麦女郎结了婚，并生育了几个孩子。他在富裕的生活中热爱上了绘画。1883年，他辞去了银行职务全身心地投入绘画，紧接着就是艺术家共有的穷困、与家庭的冲突，1886年更几乎和家庭断绝了关系，过着孤独的生活，同时卷入到印象主义绘画之中。

1886年，高更来到布列塔尼岛，并在阿望桥自成一派。他要在原始、野蛮之中寻找生活的力量，反叛现代文明的矫饰与虚伪。1887年他又前往马提尼岛居住，后来又奔赴阿尔与梵高合作，不久合作以失败告终。1890年——1891年间巴黎的文学家推崇高更为象征派画家。他想在热带自成

一派，孤身一人前往塔希提去实现他追索原始艺术的理想。1893年他回到法国，1895年待他继承的一小笔遗产花光之后，他又回到塔希提。这个几乎不为人所了解的画家在塔希提患了重病，1910年，他自杀未遂，又跑到多米尼加岛上定居并死在这个岛上，以他动荡而又戏剧性的生活完成了他所渴望的浪漫的人生。

高更总是在向往远方、在反叛现代文明、在寻求通往绘画本质的独行者之路。因此，他不惜打破生活与艺术的综合平衡、破坏自然的真实。他把绘画的本质看作是某种独立于自然之外的东西，是记忆中经验的一种“综合”，把色彩和线条当作抽象表现的形式，这使他蔑视传统素描、透视对形体的规范，从而加强他绘画中的精神力度。作为一个激烈的革命者，他渴望创造、发明，他的画似乎都是他反叛生活成规的宣言。为了完成他的革命，他从东方艺术、日本的浮世绘、拜占庭镶嵌画及原始艺术中汲取营养。他在阿望桥及塔希提岛的绘画是他最成功、影响最大的作品。1888年他重返阿望桥时所画的《雅各与天使的搏斗》是极具代表性的。在画面中牛显得很小时，布列塔农民的白色软帽却画得很大，苹果树将画面对角划分，就象日本的浮世绘木刻那样。人与物都没有勾出明显轮廓，用平涂色彩以表现形体，空间被压缩，背景的红色夺目、跳跃。这些表明了他对结构的崭新观念，这是一个完整的色彩革命的宣言。红、蓝、黑、白组成的图案，超出正常规范的强烈色彩，背景的红色与前景的软帽红白对比强烈，线条弯曲起伏，有着拜占庭镶嵌画似的效果。这种大胆随意标志着西方艺术史中的解放与革命：把色彩本身作为表现目的，而不是对自然界的被动描摹。它是极度个人化的、又是带有启示性的。

高更认为《游魂》是他优秀的作品之一。这幅裸体画中被单的黄色、紫色的背景、橙黄色的人体及蓝色的床罩融汇一起，形成突如其来的光彩。他在这幅画中特意引入了幽灵的形象，用来象征孤独与恐惧的死亡潜意识。这幅画表明了高更绘画强烈的文学色彩和他在画面中努力寻求精神力度的个性。他似乎比卡夫卡、妥斯陀也夫斯基更早地敏感到了人在扭曲社会中的危机。

《敬神节》的画面盘绕着各种蜿蜒的曲线。色彩象溪流那样泛滥，空间深度被压缩。绿、紫、

蓝和玫瑰色接连不断地上下交替着，画家在追怀古埃及似的“神秘”。“神秘”、“幽灵”正是敏感的艺术家在危机时代十分热衷的文化主题。

在《坐在毯上的裸女》(1892年)中，我们看到了为热带岛屿的强烈阳光所催动的艺术家的欲望与激情。极端简化的形、平涂的色彩、呆板的轮廓，在很强的装饰感中让人领会到庄严、感受到美，感受到艺术家对生命活力的情欲的崇拜。

高更给他的印象派风格加进强烈的色彩，改变了造型空间，赋予它以新的结构，把象征主义引入绘画之中。在他的身上我们发现了表现主义、现代原始主义的根源，看到了他渴望改变时代的精神力量。他不愧是现代主义绘画的精神先驱。

对二十世纪而言，十九世纪探索绘画的先驱中塞尚是最有影响和成就的。他于1839年生于普罗旺斯的埃克斯，父亲是银行家。他执拗暴戾、喜怒无常、常常沉缅于幻觉之中。他违背了父母意愿去学习绘画，但他27岁把第一幅画送交巴黎沙龙时甚至被评选委员会认为他的作品有损艺术的尊严。他要“使印象派具有美术博物馆里的作品那样永恒、持久的性质”。这表明了他对大自然永恒结构的兴趣，而能抓住这永恒结构的就是色彩。塞尚毕生奋斗，为用颜料来表现他的艺术观念而斗争。他是画家中的画家，是绘画自身的革命者，他用色彩来认识这个世界并且充满梦幻。在《田园诗》(1870年)中他描绘的不是客观自然而是梦幻景象，是沉浸于情歌之中的梦幻景象。天空的蓝色、云彩的黄白色与橙黄色，前景略染一点带玫瑰色灰色、黑色和棕色，颜色配合紧张之至。这是听任画家的感官支使而或隐或现的一大片一大片的颜色。形体已没有轮廓线，放纵的色彩激发着欲望。早期的塞尚就以其热情洋溢的幻想摆脱着“现实主义”，预示了野兽派、立体派和表现主义的出现。他1875年所作的《狂饮作乐》更直截了当地以放纵的画笔描绘了肉体的挣扎。

从1880年起，塞尚对于大自然、人以及绘画的观念都集中体现在一连串庄严的风景、静物和肖像中。这个时期他在埃克斯长住下来，《埃斯泰克的海湾》(1886)一画体现了他对素描、色彩、空间造型的革命。在这幅画上，前景中的建筑物聚拢在一起，简化成立方体，侧立面的色彩提得

很亮，前景的建筑物和周围的树在透视上其清晰度简直没有差别，房子、屋顶、烟囱和树木等物体列陈，很难想象它们是存在于自然空间的物体。中景部分是海湾，这是一片强烈浓重的色块，各种蓝色铺展画面、笔触细致融合。最后是一排小山，在画的边缘切断了空间，封闭了画面，使画面具有更加强烈、不可消退的幻觉，空间变得模棱两可。在这里，海的蓝色既可作为深度中的全景画来理解，亦可看作是塞尚在同前景的褐色、红色作色彩排列组合。

塞尚有意蔑视素描，但他寻找结构。他希望用色彩重新创造自然，他认为素描是正确使用色彩的结果。“纯粹的素描。素描和色彩是完全不可分割的，因为自然中的一切都是染色的。画颜色就得随着画素描。准确的调子会立即显出对象的光和体积。色彩越和谐，素描就越确切。色调的对比和相互关系——这就是素描和造型的全部秘密。”（拉尔盖）塞尚让形体服从于光和色彩，让深度展开的空间服从于颜色的平面配制。他这种纯画家的天才意识很久以后才为人们所认识并产生巨大影响。理解——色彩——结构，这是塞尚开创的现代主义绘画模式。但在当时，有人甚至讥笑他连普通画匠的功夫都没有。他的一位朋友肖凯买了一幅塞尚所作躯体比例遭到破坏的浴女画，甚至不敢自己带回家去给妻子，而是让一位亲友假意串门却又无意遗忘下来这才进了家门。革命者的道路是多么艰辛。

塞尚画了很多静物，水果、酒瓶、篮子、盘子，这些东西使塞尚着了迷，也充分体现出画家的艺术天才，因为散开物体的三度立体形式是最难控制的，也最难融汇进画面的整体中。在《静物苹果篮子》（1890—94）中他用小而扁平的笔触来调整那些圆形，使之变形或放松或打破轮廓线，在物体之间建立起空间的紧密关系，并把它们当作色块统一起来。他让酒瓶偏出了垂直线，弄扁了盘子的透视，在保持真正面貌的幻觉的同时，他把静物从客观存在的环境中转移到绘画中。在这里物体的关系已改变为有意义的视觉体验，色彩融汇成音乐，艺术家的激情渗透在色阶之中。他是一位造型和色彩的革命家，是明察秋毫的观察者，是敏捷而创造新意的艺术家。

即使是人物画，塞尚也强调通过色调的千变万化来刻划形象的立体感，刻划性格、情节，如

《玩纸牌者》(1890—92)、《穿红背心的男孩》(1890—95)等。轮廓线变得破碎、松弛,强调的是片片色彩的组合体。塞尚用“变调”代替了“造型”,用色区有节奏的变换代替了形象的描摹。他是色彩的交响乐大师,在他的绘画中我们听到了各个景次奇妙转折的色彩的乐章。

塞尚愈到晚年他的艺术愈加炉火纯青。笔触变大,更具抽象表现性,色彩游动在物体上。特别是临终前几年那些妙不可言的自由绘画,《圣·维克多山》(1904—06)似乎是浮动在融化开的颜料中的一幅画,物体的几乎无穷的调子的细微变化都用笔触表现出来了。这是色彩的意识流。“画家在把自己的感觉译成他所特有的光学语言时,就给了他所再现的自然以新的意义。他画的是尚未画过的东西,他创造着绝对的绘画,也即是说他创造的是现实而不是别的,而这已经不是庸俗的模仿了”(塞尚)。塞尚不是一般意义的画家,他用色彩创造了自然,他实践了艺术家要在纯粹的艺术语言中创造第二真实的梦想。这种梦想延续了整个二十世纪,他是立体派、表现主义、野兽派的先知,他的意义和功绩在于他是二十世纪绘画的导师。

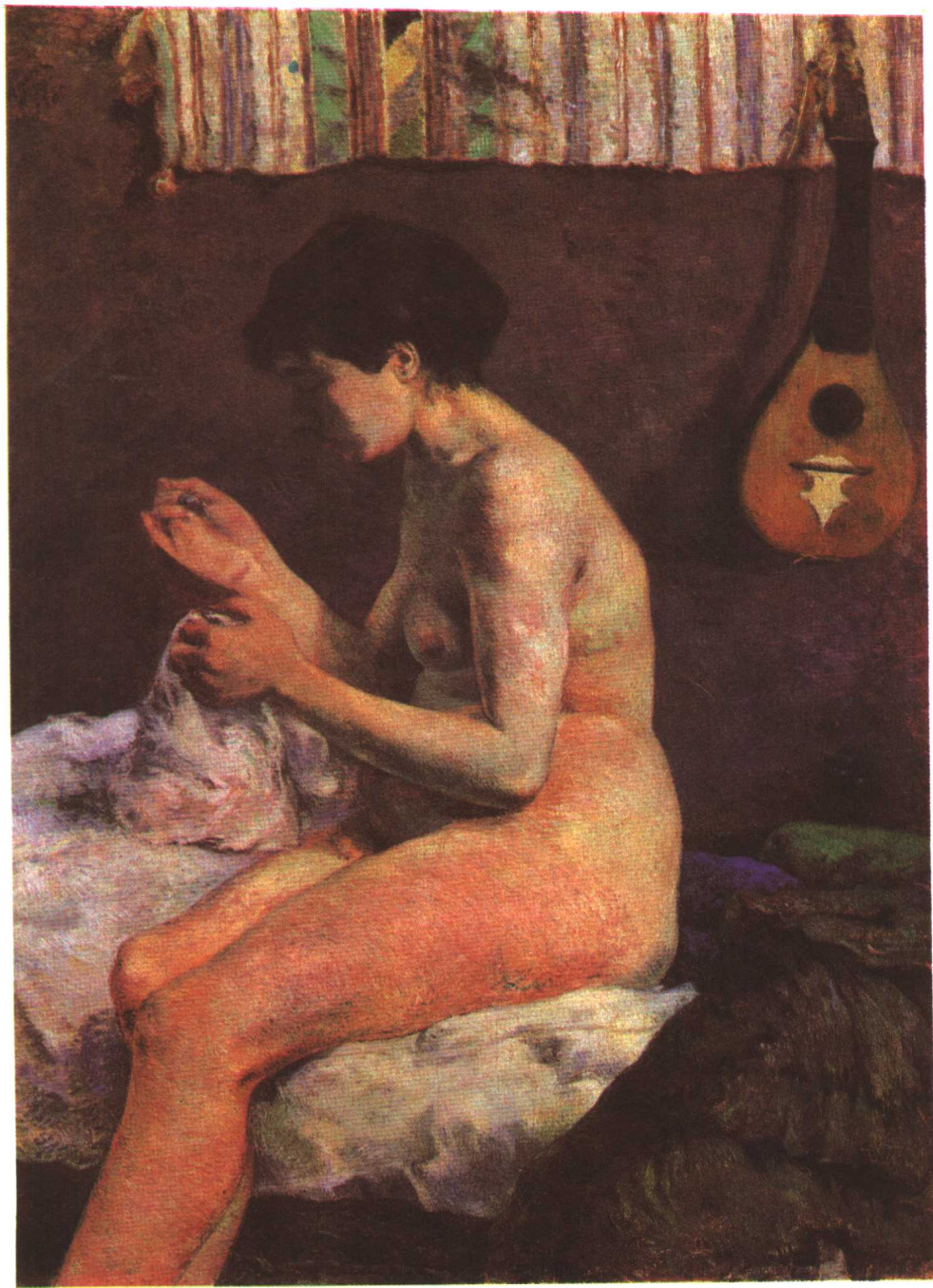
1993. 5. 1 于四川美院

伏吉拉德的果园

879

5×100cm

2 裸体研究

1880

115×80cm

3 穿晚礼服的梅特高更

1884

65×54cm

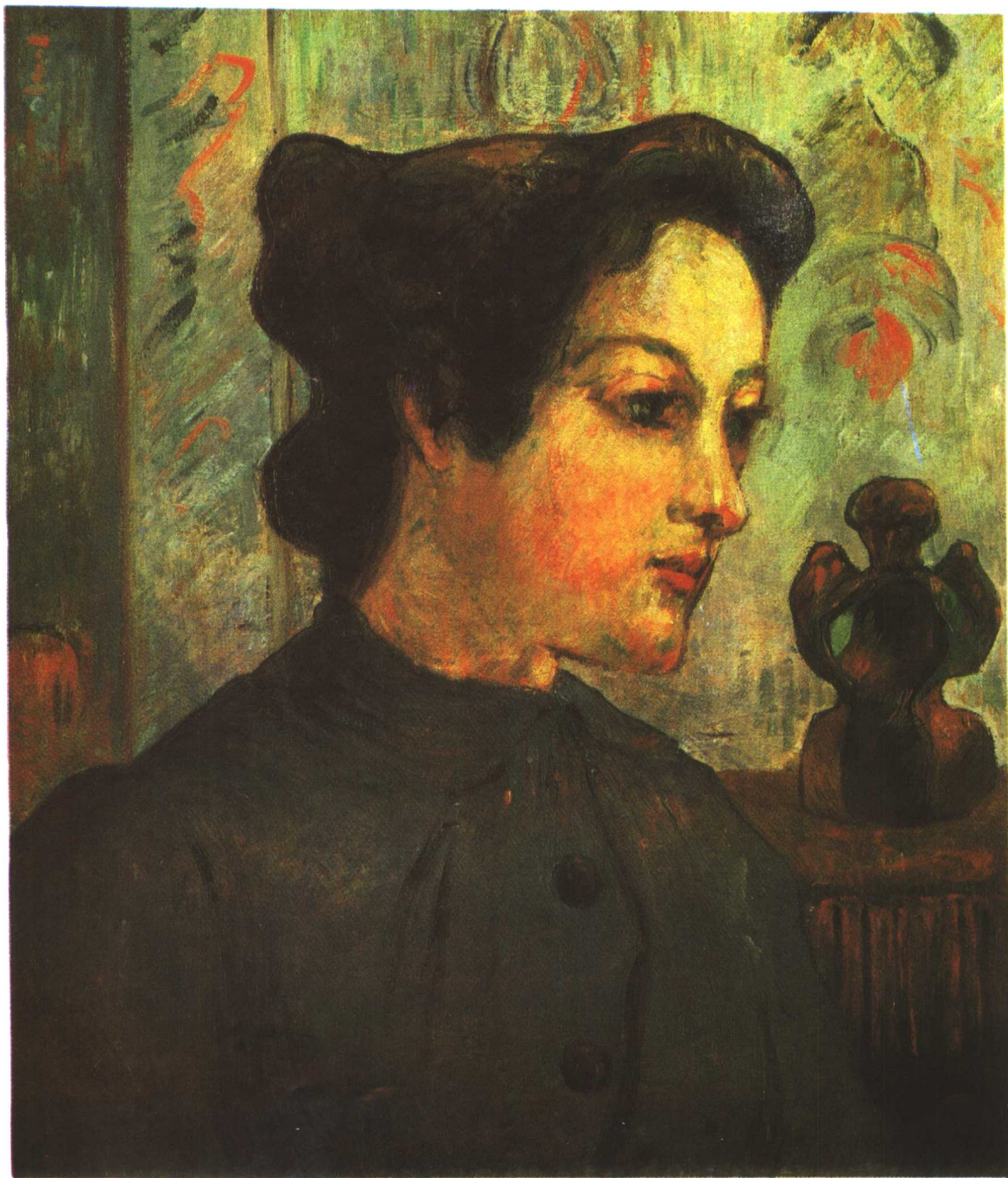

4 静物,牡丹和曼托林琴

1885 64×53cm

5 带髻的女人

1886 46×38cm

6 迪耶佩海滨

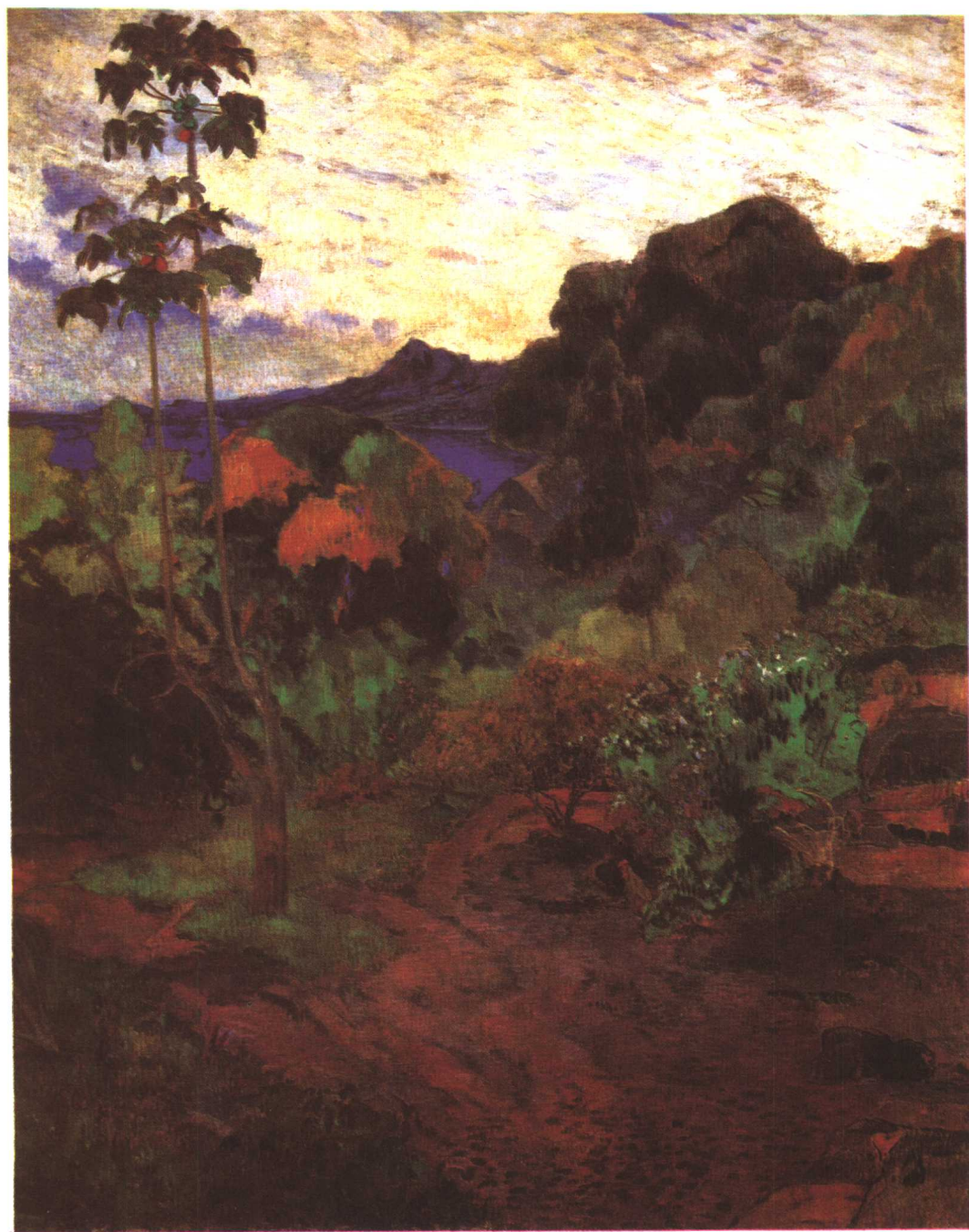
1885

71.5×71.5cm

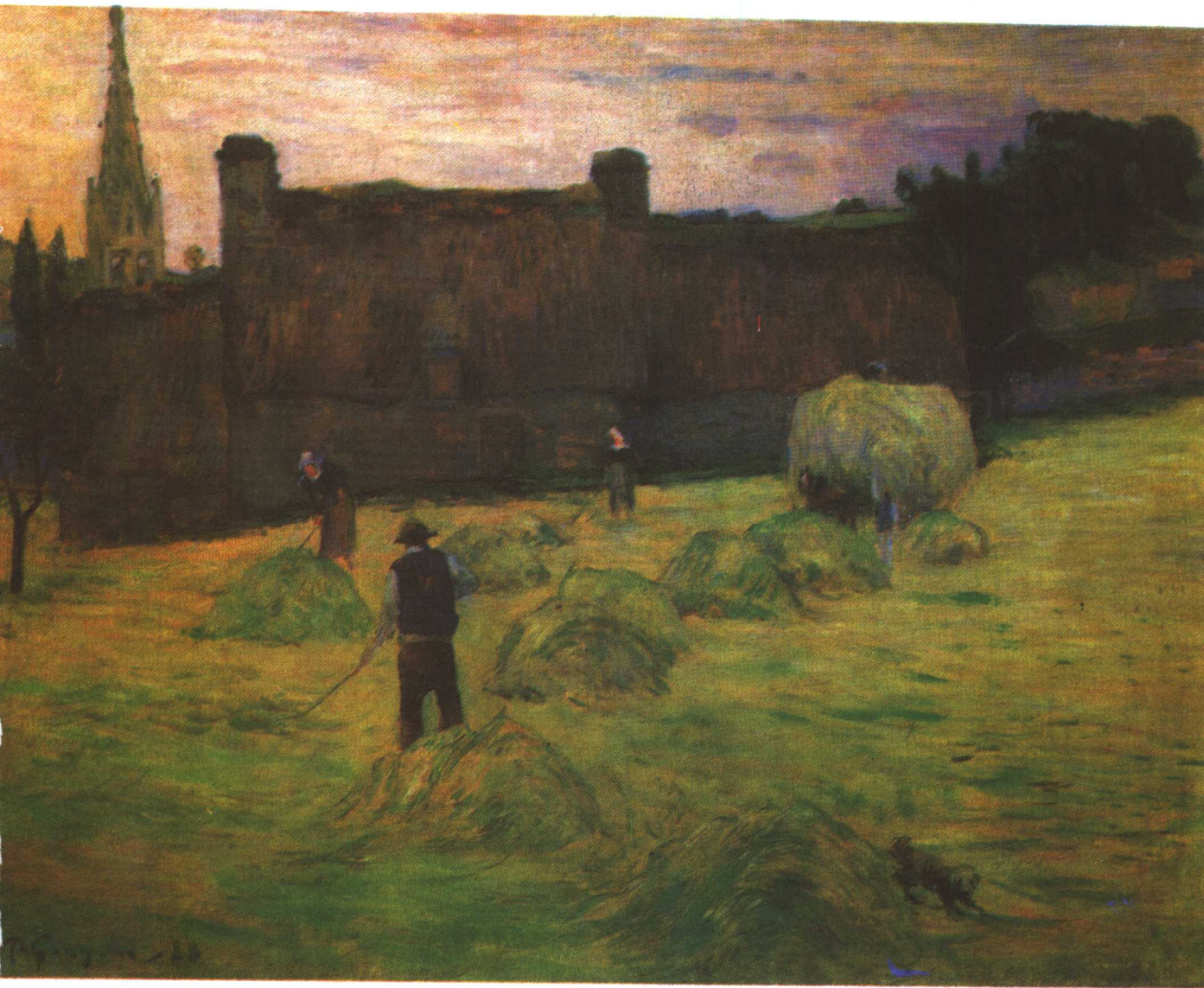
7 热带植被

1887

116×89cm

- 8 自画像
1889
80×52cm
- 9 收庄稼
1888
73×92cm