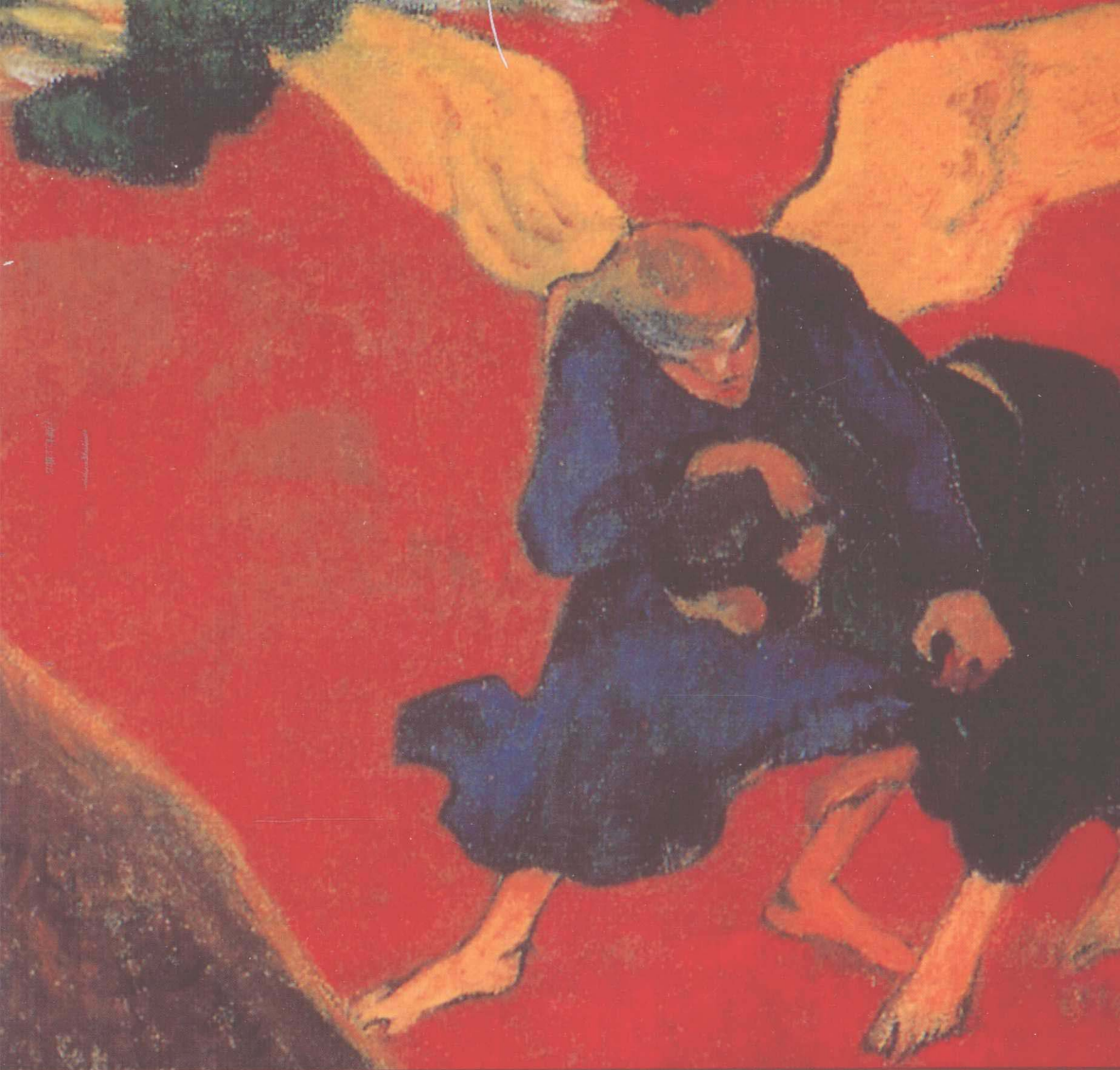

野蛮的矛盾

董诗兵◎编著

他的名字与塞尚、梵高并称“后印象派三杰”，在现代艺术中，他的一生标示了艺术家对绘画本质的信念

他的绘画用强烈的轮廓线、主观化的色彩表现简化了的形体，从而取得音乐性、节奏感和装饰效果

他的一生都处在追寻真理的痛苦之中

们感悟现代的经历全面记录，传世佳作完美解析，代表作品局部图解，带领我们感悟现代的原始主义真理

高更画传

吉林出版集团 时代文艺出版社

高 更 画 传
野蛮的矛盾

吉林出版集团 时代文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

野蛮的矛盾:高更画传/董诗兵编著. —长春:时代文艺出版社, 2010.4

ISBN 978-7-5387-3002-9

I. ①野... II. ①董... III. ①高更, P. (1848~1903) —传记—画册 IV. K835.655.72-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第052558号

出品人 张四季

选题策划 陈琛

责任编辑 苗欣宇 付娜

装帧设计 孙俪

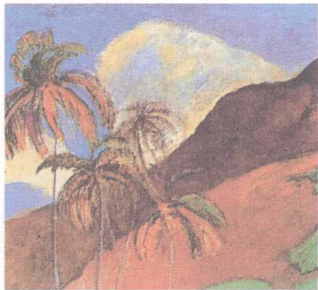
排版制作 陈萍

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护

本书所有文字、图片和示意图等专用使用权为时代文艺出版社所有

未事先获得时代文艺出版社许可,

本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段
进行复制和转载,违者必究。

野蛮的矛盾:高更画传

董诗兵 编著

吉林出版集团

出版发行/时代文艺出版社

地址/长春市泰来街1825号 吉林出版集团时代文艺出版社 邮编/130062

总编办/0431-86012927 发行科/0431-86012939

网址/www.shidaichina.com

印刷/北京画中画印刷有限公司

开本/710×1000毫米 1/16 字数/280千字 印张/16

版次/2011年2月第1版 印次/2011年2月第1次印刷 定价/32.00元

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

保罗·高更（1848～1903年），

法国后印象派画家、雕塑家、陶艺家及版画家，

与塞尚、梵高合称“后印象派三杰”，

他的绘画用强烈的轮廓线、主观化的色彩，表现经过概括和简化了的形体，

从而取得音乐性、节奏感和装饰效果。

Paul Gauguin

高更在现代艺术中的重要意义，在于他对于绘画本质的信念，他把绘画的本质看成是某种独立于自然之外的东西，当成记忆中经验的一种“综合”，而不是印象主义者所认为的那种直接的知觉经验中的东西。

他不断地运用绘画和音乐的类似性，把色彩的和谐、色彩和线条当成抽象表现的形式。比起大多数同辈艺术家来，他的探索甚至在更大程度上受到东方、古典以及原始艺术的影响。我们在他身上，发现了现代原始主义的根源，发现他向往获得一种表达方式，以抛弃西方传统的习惯势力，回到史前人类和野人的真理中去，从而达到真理。

前言

说起西方美术，即使在现代教育和东西方文化交流相当普及的今天，大多数中国人还是不甚了了，我们很难在欧洲的博物馆中驻足于一幅名画前耐心地欣赏，很难理解那些“不知所云”的作品为什么价值连城，甚至不可能对某些色彩、造型怪异的画派产生好感。如果将所有艺术门类进行综合考量，我们甚至可以说，西方绘画与西方古典音乐，对中国人来说几乎就是个陌生领域，它不如文学那样容易接受，也不如摄影那样容易迅速完成观念和技术的交流与融合。

实际上，中国绘画艺术很早就与外来艺术相互融合，比如著名的佛教键陀罗艺术就影响了我国的宗教绘画和雕塑。当然，这是一种较为特殊的状况，我们可以将其视为外来宗教文化传播过程中的一部分，它并不是我国绘画艺术有意识地吸收和借鉴西域文化的结果，而更可能是我们认为佛像就该如此而照猫画虎地模仿，或许正因如此，那些西域的绘画理念和技法只存在于佛教艺术中，而并未被我国古代画家广泛研究。

在明清之际，西方美术开始真正地在我国民间广泛传播，并产生了深远的影响，尤其在版画、瓷器画艺术上，西方美术理念的应用更为直接，比如现存的明代天启年间的金陵版《金陵图吟》中，就运用了西洋绘画的透视法；清嘉庆“粉彩凸雕婴戏图螭耳大瓶”上的画中，婴孩的头部和衣纹都有了明暗调子，显然是受到了西洋绘画光影法的影响。

我国真正研究西方美术理论，则要晚到民国时期，李叔同（弘一大师）第一个把西方绘画思想引进到中国，开始了木炭素描、油画、水彩画的一系列实践。可以说，中国人对于西方美术，接触得较早，但研究得较晚，这是东西方对视觉艺术功能的理解、东西方在科学与人文主义

上的文化差异造成的，因此直到现在，我们很多人也搞不明白西方作品画的究竟是什么，无论如何也看不出个所以然来。

但是，正如我国的佛教绘画受到犍陀罗艺术的影响，进而产生了“曹衣带水”、“吴带当风”的技法一样，事实上，只要我们掌握了画作背后的文化脉络，就会发现，西方绘画的某些理念与中国画绘画实践并不存在泾渭分明的隔阂。很明显地，“曹衣带水”与西方绘画注重人的形体变化是有异曲同工之处的，而佛教造像的比例（量度）与达·芬奇的人体比例研究更是不谋而合——由此，我们认为，中国人如要欣赏西方美术，首先应该弄清楚其基础的文化知识。西方美术对我们来说并不是一门陌生的学科，如果以其文化角度理解，我们就会发现，很多西方画作表现的视觉理念，实际上也存在于东方艺术中。

由此，我们在编辑出版这套西方知名艺术大师的画传时，着重对画家的人物生平、创作的历史背景、艺术理念的时代背景进行介绍，以使读者简单、快速地了解西方美术史上各个流派产生和发展的脉络，理解各画派的主要特点和所持的艺术理念——当我们了解了这些后，就会明白为什么西方人画的苹果不是圆的，或者颜色是混乱复杂的。

同时，我们在展示各位画家的代表作品时，不但着力介绍画作内容、特点，更着重体现其看点、欣赏角度以及欣赏思路，让每一位读者看懂画作的传世价值，读懂画作背后画家想要表达的理念。对那些人类美术史上的重要画作，我们更是采用局部图解的方式详加解读，并穿插介绍其收藏、传世的传奇历程和鲜为人知的故事。

序 言

一个19世纪艺术界未开化的野蛮人，他毅然决然放弃了世俗的名利和富裕的生活，他义无反顾地选择了知音难觅的孤独和窘迫，他无疑是个艺术殉道者。他——就是自称“野蛮人”的法国画家保罗·高更。

“他的理智、激情、无常，令人感到怪异。但在这些错愕的激荡中，却蕴含着深沉与富丽。他的作品有一种哀愁，你必须了解这些哀愁，明白它的讽刺意义，方能了解他的作品，感受到它的冲击。他的作品综合了野性的华丽、天主教的虔诚、印度教的沉思冥想、浪漫的想象和晦涩微妙的象征，是激荡不止与风味诱人的混合体。他以写实的语言、诗意盎然的想象力，创造出绝对属于他的独特艺术。他的艺术与人生成为渴望摆脱一切束缚的后来者追逐的榜样。”这是那个时代对高更艺术最为贴切的评论。

高更是法国后印象派画家、雕塑家、陶艺家及版画家，与塞尚、梵高并称“后印象派三杰”。这位富有传奇性的画家的生活也充满了传奇性，可以说，他的生活是个谜，他的人生就像他画笔挥洒出的作品一样，充满戏剧性。他生于法国，长于秘鲁，25岁前就以水手的身份游遍世界。后来，他成为一名成功的股票经纪人，过着安定而富裕的生活。但到了中年，他却抛弃了这一切，全身心地投入绘画的梦想中。高更总是向往着远方，他要求抛弃现代文明以及古典文化的阻碍，回到更简单、更基本的原始生活方式中去。最后，他远离故乡，走进神秘的塔希提岛，追寻原始生命和天真的土人情调。他认为只有原始而神秘的塔希提岛才是他艺术生命的家园，只有在土人的纯朴生活中才能摆脱文明社会加诸于人的物质、伦理道德和金钱的桎梏。尽管当时的土著传统在西欧的影响下已经衰落，这使高更非常失望，但他驱使自己的想象力创造了新的伊甸园，构筑了独特的原始神秘主义。

高更的艺术也是个谜，那些色彩丰郁浓烈的作品，使无数人为之沉湎陶醉，给世界增添了无比奇异神秘的美。他的作品多用粗犷的线条和强烈的色块组成，充满了野性的色彩与形式，具有浓厚的主观色彩和装饰效果。他的画描绘了别人没有发现的美——质朴的原始美。在热带神秘奇幻风情的感染和启示下，他用绘画提出了著名的哲学命题：我们从哪里来？我们是谁？我们要到哪里去？

高更在现代艺术中的重要意义，在于他对于绘画本质的信念。他把绘画的本质看成是某种独立于自然之外的东西，是记忆中经验的一种“综合”，而不是印象主义者所认为的那种直接的知觉经验中的东西。所以，他从东方艺术、日本的浮世绘、拜占庭镶嵌画等绘画艺术中吸取营养，创造了独一无二的“综合主义”风格。比起大多数同辈艺术家来，他的探索甚至在更大程度上受到东方艺术以及原始艺术的影响。我们在他身上，发现了现代原始主义的根源，发现他向往获得一种表达方式，即抛弃西方传统的习惯势力，回到史前人类和野人的真理中去，从而达到真理。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。

不寻常的生活经历和艺术追求，使高更的艺术极具独特风格。他的绘画作品以其难以理解的神秘性和强烈的象征性倾向，以及所谓的“综合主义”的画风，在西方现代艺术史上独树一帜，被后人称之为绘画史上的“象征主义之父”。他的这种注重幻想的风格对西方20世纪现代派美术的诞生影响很大，尤其影响了法国纳比派和野兽主义画派。

高更喜欢以巧妙的构思画出永远令人臆测的作品；高更任由光明与黑暗、善与恶的矛盾来摆布他的心灵；高更一举消灭了色彩的微妙变化，追求起各种纯色的和音；高更不受任何外来的约束牵制，完全凭自己对美的追求来创作；高更以苦难为代价，争得了自由幻想的权利。高更是一个叛逆者、理论家、改革家和画派首领，他的艺术生涯充满了传奇的神秘和矛盾的冲突。

目 录

C O N T E N T S

序 言/1

第一篇 野蛮人的小孩/1

第一章 家庭和童年/2

一、混血的贵族 二、“瘦狼”的海洋情结

第二章 初期绘画/8

一、“星期日画家”的婚姻 二、获成功

第三章 成为画家/14

一、扶择 二、崭露头角

第四章 逃往远方/19

一、首次布列塔尼之行 二、巴拿马和马丁尼克岛之行

第五章 成熟时期/25

一、“综合主义”的形成 二、“太阳”与“圣经”的碰撞

第六章 鼎盛时期/33

一、象征主义绘画 二、寻找伊甸园

第七章 沧桑暮年/39

一、巴黎的野蛮人 二、魂归海岛

第八章 我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？/48

一、综合主义、象征主义 二、原始神秘主义

第二篇 高更作品赏析/57

第三篇 高更年表（1848～1903）/227

第四篇 附录 图片索引/235

第一篇

野蛮人的小孩

第一章 家庭和童年

一、混血的贵族

高更的外祖母画像

高更母亲画像

1848年6月7日，在法国巴黎的罗雷特圣母街56号，一个男孩出生了，他就是保罗·高更（Paul Gauguin，1848~1903）。高更是一位奇怪的、与众不同的骑士，他的一生充满传奇色彩。人们在感叹这位非凡的后印象派大师的爱与恨、高贵与粗野时，必然会想起他那非同寻常的血统与高贵的家世。

高更的母系家族在历史上曾声名显赫、权倾四方，是西班牙东北部的阿拉贡王国的波吉亚家族，在15至16世纪的意大利历史上起过重要作用，后来于16世纪皮扎尔时代迁居南美洲的秘鲁，在很大程度上控制了秘鲁的政治和经济，历史上秘鲁的几届总督都是这个家族的后代。这个家族还拥有好几个爵位，在利马和阿雷基都拥有大量的产业，是当地显赫一时的名门望族，

其地位实际上已上升到秘鲁的领导层，左右着该国的政权。

高更常因为自己与这个家族有着血缘关系而骄傲，他深信在他的血管里流淌的是印加人的血液，并且将祖先在印加土地上的辉煌业绩神秘化，甚至将这种神秘的感觉带上某种不可名状的宗教色彩。他曾虔诚地写道：“根据传说，印加人是直接从太阳上下来的民族，我终将回到那里去。”对于太阳的崇拜笼罩了高更的一生，后来他义无反顾地投身于充满阳光的原始海岛，是不是从这里已经显示出某种先兆呢？

在这个荣耀的家族中，对高更产生过重大影响的是他的外祖母。她以自己热烈的生命演绎了一个可歌可泣并富有戏剧性的传奇故事。高更的外祖母弗洛拉·特里斯坦是在法兰西妇女运动中起先驱作用的圣西门派女作家，曾以女性解放先驱者的身份而名噪一时。她的父亲是带有印加血统和西班牙血统的秘鲁殖民总督波吉亚·阿拉贡的后代，她的母亲是一个法国人。也许是西班牙水土培育出的整体民族性格所致，弗洛拉生性热情奔放，就像卡门那样，她的胸中燃烧着火一般的激情，敢爱敢恨，任何说教和约束都管制不了这团火，也没有什么力量能使她屈服。

弗洛拉曾嫁给奥尔良版画家安德烈·夏萨尔，但由于家庭教养与生活环境的差异，婚后二人开始出现裂痕，随着生活的不和谐，这个裂痕日益加大。血液中不安分的西班牙贵族血统，使她无法安于平淡的生活。1825年，她竟在怀着身孕时逃离家庭，版画家的自尊心受到了极大的伤害，他异常恼怒，甚至开枪击伤了弗洛拉。弗洛拉身受重伤，夏萨尔被判处20年苦役。不幸的事件使弗洛拉深受震动，她全力以赴从事妇女运动和工人运动，奉献余生从事社会改革和写作，直至1844年因脑溢血而死去。高更的一生受外祖母的影响极深，形成了既坚定又游移的个性，而其西班牙与秘鲁血统的混合，又成为人们解释高更不同寻常行为的根源。高更的母亲阿丽奴就是外祖母年轻时离家出走之际那个腹中胎儿，她是个坚定而十分温和的女人。她的吃苦耐劳、坚韧的性格特征也影响了高更漂泊流

离的艺术生涯。

高更出生时，法国正处在大革命过后各种社会矛盾十分尖锐、激烈的时候，法兰西的土地上弥漫着种种战斗的硝烟：法国人民对封建王朝进行反复的斗争、资产阶级各派势力争权夺利、城乡劳动人民挣扎在死亡线上。二月革命推翻了路易·菲利普封建王朝，成立了第二共和国。6月23日，巴黎工人举行了六月起义，但遭到了残酷的镇压。起义失败后，第二共和国政府不断分裂、瓦解。同年12月，路易·波拿巴利用各派势力的矛盾，使用欺骗的手段击败他的对手，当上了共和国的政府总统。他上台以后强化自己的统治权力，解散议会，网罗自己的亲信，镇压民主运动。1852年12月，路易·波拿巴发动军事政变建立自己的帝国，史称第二帝国。

在文化思潮方面，当时正处在封建专制思想和资产阶级民主共和思想新旧交替的时代，斗争非常激烈，发展变化也十分迅速。18世纪的法国启蒙运动，尤其是卢梭等人提出的“返回自然”、“天赋人权”的思想，为资产阶级民主革命找到了政治上、文化上的理论根据，它不仅指导了资产阶级的民主革命，在艺术领域中也掀起了一场轰轰烈烈的革命运动，其中心是反对代表官方的专制独裁的学院派及其虚伪、因袭和人为的条条框框的束缚。在绘画领域，从19世纪开始，先后出现了提倡象征与现实形象相结合、抒发画家理想的浪漫主义画派；提倡面向自然，以生活真实为创作依据的自然主义画派；主张凭视觉的真实感受描写客观形象和借助外光进行色彩革命的印象主义画派。

高更父亲的家族，世代居住在法国的奥尔良，以经营园艺为生。看似平凡的父亲家族，却也出了高更的父亲——克罗维·高更这样一个反路易·波拿巴的激进派政治记者，曾经在法国名噪一时。

由于克罗维·高更在选举总统时拥护路易·波拿巴的对手卡芬雅克，所以在高更出生的第二年，路易·波拿巴当选后，共和派遭受镇压，为了避免政治迫害，克罗维·高更不得不携妻儿逃亡国外。他们借助亲戚秘鲁总督唐·皮欧之力，搭乘帆船从法国勒·阿弗尔港出发到秘鲁去。不幸的是，还未到达目的地，高更的父亲就因心脏病猝发病故

了。母亲阿丽奴带着一岁多的高更和长女玛丽艰难地到达秘鲁的利马，高更在那里一直住到七岁。

尽管失去了父爱而且寄人篱下，但高更姐弟俩在母亲的悉心照顾下，仍然在充满阳光的利马度过了一段快乐的时光，这给高更留下了不可磨灭的印象，使得他一生都为之魂牵梦绕。高更后来常常回忆起在利马时，温存简朴仁爱的母亲那温柔而严肃的目光；回想起利马旧总督的房子里摆设的异国情调的家具，晚上在黑人保姆房间里和姐姐玛丽、保姆的女儿睡在一张床上；利马的山川充满着鲜艳的色彩，白天阳光明媚、耀人眼目，草木茂盛、芳香浓郁，晚上吹来涩涩而醉人的海风，大地因地震而时常摇晃——这一切都使得童年的高更如痴如醉，无限神往，最后竟成了他艺术生命的一部分，成了高更心中的整个世界。

二、“瘦狼”的海洋情结

1855年高更七岁时，他的祖父去世，为了继承遗产，母亲阿丽奴带着高更姐弟俩回到了法国。

返回法国是个得不偿失的决定。当高更母子风尘仆仆赶到奥尔良祖父家，才发现留下的遗产很少，不足以维持全家正常的开销。在高更叔父帮助下，才得以定居下来。而远在利马的舅父唐·皮欧，在他们离开后也寿终正寝，因为远隔重洋，原来属于高更一家应得到的遗产，也被亲戚们瓜分了。

从此高更被迫结束了在利马色彩斑斓的生活，在童年高更的眼中，天空突然间黯然失色，没有了南国艳丽的景观，只有灰白的调子和听不太懂的法语。人们忙忙碌碌、表情冷淡。高更忍不住时时处处拿奥尔良和利马相比，失望之余，便在自己的小刀柄上刻下了对利马的回忆。他有时用刀在树干上信手刻些图案。他还记得在利马时，神圣教堂顶端的那个木雕装饰图案，总令他百看不厌，现在自己也要试试。在雕刻时他专心致志，特别投入，细长的手指来回

摆弄着，显出很有信心的样子。每当漂亮精美的纹样刻好后，邻居们总爱围拢来争着观赏，他们惊喜地发出赞叹，预言小高更将来定能成为了不起的雕刻家。

1859年，母亲阿丽奴变卖了遗产，开了一家缝纫店，并将高更送进奥尔良的神学小学校里寄宿。在这里，小高更更痛切地感到孤独。他写道：

“11岁时，我进了神学小学校，在那里取得很快的进步……我不打算说这里的教育对我的精神发展没有帮助。不但没有帮助，而且我认为那是对我有益的。在那里，我从幼年起就受到教育，要憎恨伪善、说谎和搬弄是非这三者，凡是违反自己的本能、感情和理智的事，都不可去做……我不断地观察老师，制定对付他们的相应策略，并以此为自己制造种种策略，并且给自己制造种种欢乐和痛苦。这样的事所带来的一切后果，全部由自己负责。但这是特殊场合，一般地说，我认为这样的尝试是危险的。”

德加在后来对高更的评论中，曾把他比作“瘦狼”。此时这匹幼狼已在一班驯服得像家犬一样的同学中开始露出尖锐的狼牙，崭露头角。他的老师看出了这个孤独的孩子身上有着与众不同的气质禀赋，曾预言道：“这个孩子将来不是出类拔萃，就是一败涂地，非中庸之辈。”高更一生中那种“原始”与“文明”对立的主题，正是在利马与奥尔良极大的反差中清楚地显露出来的。

高更的天性中所具有的印加禀赋，使他对神学院这种驯服个性的环境有一种本能的叛逆和抵触。1862年，高更转到巴黎的一个中学读书。由于他不安分的折腾劲，1864年，又转入奥尔良中学，这时的高更已经渐渐成为一个具有自我独立意识的中学生，一些观念也正在萌发。虽然高更和其他同学一样住校过着集体生活，但他自恃具有西班牙贵族及印加血统，在同学中鹤立鸡群、自命不凡。相对丰富的生活阅历，使他具