

儿童艺术启蒙亲子读本

大师名画全知道

白白兔 编著

亲子阅读

趣味游戏

提升能力

感受大师的艺术世界

赏析大师的经典名作

让孩子学会发现美 创造美

高更

PAUL GAUGUIN

为梦想的翅膀添彩！

 化学工业出版社

北京市绿色印刷工程
优秀青少年读物绿色印刷示范项目

儿童艺术启蒙 亲子读本

大师名画全知道

高更

000 编著

 化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

大师名画全知道. 高更/ 白白兔编著. — 北京 :
化学工业出版社, 2015. 8

(儿童艺术启蒙亲子读本)

ISBN 978-7-122-24132-0

I. ①大… II. ①白… III. ①高更, P. (1848~
1903) - 绘画评论-儿童读物 IV. ①J205. 1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第112578号

责任编辑: 谢婕妤

装帧设计: 张杏林

责任校对: 王 静

封面设计: 张学桂

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/16 印张 4

字数 100 千字 2015 年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 29.80 元

版权所有 违者必究

保罗·高更 06

《悲惨世界》赏析 09

小链接 高更与梵·高 12

游戏吧 有趣的脸 13

《雅各与天使搏斗》赏析 14

小链接 布列塔尼之行 18

游戏吧 不同的帽子 19

《布列塔尼的猪馆》赏析 20

小链接 高更的绘画本质 24

游戏吧 可爱的小猪 25

目 录

- 《阿尔勒咖啡馆》赏析** 27
- 小链接 梵·高和咖啡馆 30
- 游戏吧 我的咖啡杯** 31
-
- 《黄色基督》赏析** 33
- 小链接 另一个耶稣像 36
- 游戏吧 可爱的怪物** 37
-
- 《我们朝拜玛利亚》赏析** 38
- 小链接 前往塔希提岛 42
- 游戏吧 五彩缤纷的树叶** 43
-
- 《何时嫁人呀？》赏析** 45
- 小链接 塔希提岛与特弗拉 48
- 游戏吧 色彩变魔术** 49
-
- 《我们从哪里来？我们是什么？我们要到哪里去？》赏析** 50
- 小链接 芬芳的土地 55
- 游戏吧 美丽的蝴蝶** 55
-
- 《运送鲜花的女人》赏析** 56
- 小链接 两位塔希提妇女 60
- 游戏吧 美丽的花朵** 61

儿童艺术启蒙 亲子读本

大师名画全知道

高更

白兔 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

大师名画全知道. 高更/白白兔编著. — 北京 :
化学工业出版社, 2015. 8

(儿童艺术启蒙亲子读本)

ISBN 978-7-122-24132-0

I. ①大… II. ①白… III. ①高更, P. (1848~
1903) - 绘画评论-儿童读物 IV. ①J205.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第112578号

责任编辑: 谢婕妤

装帧设计: 张杏林

责任校对: 王 静

封面设计: 张学桂

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/16 印张 4

字数 100 千字 2015 年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 29.80 元

版权所有 违者必究

前言

从小培育孩子的艺术修养，让他们的心灵在美的节奏中和谐共鸣，那么，就让他们走近艺术大师、走近名画吧！

不知道大师的生平和故事？我来告诉你！大师的生平事迹、创作背景、创作特色、主要成就……书中都有答案。

不知道怎么看名画？我来告诉你！书中有优美的原创诗歌，有各种天真可爱的问题，以问答的形式来理解名画的内涵，能唤醒孩子最真实、朴素的审美感受，让孩子对名画形成完整而鲜明的第一印象。

不知道名画背后的故事？我来告诉你！本书的趣味“小链接”是由大师或名画引申出的各种小知识、小故事、小趣闻，对作品进行全方位呈现，让孩子们进一步加深对大师及名画的印象。

不知道怎么跟大师一样挥洒想象力和创造力？我来告诉你！让孩子有兴趣行动起来，用拼贴、泥塑、涂色、剪纸、手工等方式，把名画的特色、重点、技巧表现在一项艺术制作中。用自己的方式表达对名画的理解，在愉快的游戏中挥洒无尽的创造力！

全书集艺术性、趣味性、实践性为一体，培养孩子们的艺术品位、审美能力，使他们能轻松走近艺术殿堂，轻启艺术之门。

愿我们的孩子都拥有感受美的心灵、发现美的眼睛、创造美的双手，从小热爱生活、热爱艺术、热爱一切美好的事物。

保罗·高更 06

《悲惨世界》赏析 09

小链接 高更与梵·高 12

游戏吧 有趣的脸 13

《雅各与天使搏斗》赏析 14

小链接 布列塔尼之行 18

游戏吧 不同的帽子 19

《布列塔尼的猪馆》赏析 20

小链接 高更的绘画本质 24

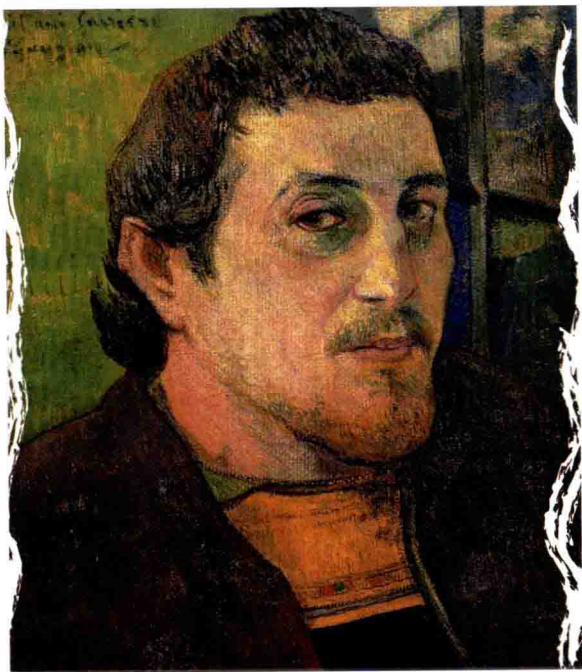
游戏吧 可爱的小猪 25

目录

- 《阿尔勒咖啡馆》赏析** 27
- 小链接 梵·高和咖啡馆 30
- 游戏吧 我的咖啡杯** 31
-
- 《黄色基督》赏析** 33
- 小链接 另一个耶稣像 36
- 游戏吧 可爱的怪物** 37
-
- 《我们朝拜玛利亚》赏析** 38
- 小链接 前往塔希提岛 42
- 游戏吧 五彩缤纷的树叶** 43
-
- 《何时嫁人呀?》赏析** 45
- 小链接 塔希提岛与特弗拉 48
- 游戏吧 色彩变魔术** 49
-
- 《我们从哪里来? 我们是什么? 我们要到哪里去?》赏析** 50
- 小链接 芬芳的土地 55
- 游戏吧 美丽的蝴蝶** 55
-
- 《运送鲜花的女人》赏析** 56
- 小链接 两位塔希提妇女 60
- 游戏吧 美丽的花朵** 61

保罗·高更

(1848 - 1903)

自画像

保罗·高更，出生在法国巴黎，是19世纪法国后印象主义三杰之一。高更的性格中多继承了母亲的热情奔放，还有既坚定又不安分的特点。他在秘鲁度过了幼年，7岁时，为继承祖父的财产，全家又搬回了法国。后来，他在南太平洋的岛屿上，画下许多色彩浓郁的风情画。

星期天画家

高更23岁时，在巴黎得到一份证券交易所经纪人的工作。在此期间，他接触到许多印象主义画家的作品。在闲暇的时间，他进行绘画和收藏，是当时所谓的“星期天画家”。他的作品也多次参加了印象主义的画展。渐渐地，“星期天”这个时间已经不够他使用了。

1848年6月

高更出生在巴黎，爸爸是法国人，妈妈是秘鲁人。

1849年

全家去了秘鲁。爸爸在途中去世。

1871年

做了证券经纪人。

原始的憧憬

随着对绘画的深入了解和研究，高更辞去了收入丰裕的工作，立志于走向职业画家之路。但是，高更很快就面临着一个问题——贫困。

38岁时，高更勉强凑足了旅费，只身前往法国的布列塔尼。那里人烟稀少，大自然露出它原有的样貌，纯朴的色彩和民族风情震撼着他的心灵。高更三度踏上这片土地，天性在原始的森林得到了释放。

快乐之家

后来，高更在马克萨斯群岛住下来，在自己的门口刻下“快乐之家”的字样，一生艰辛的艺术探寻在这里落下帷幕。

他自称是一个“幼稚而粗鲁的野蛮人”，独特的经历赋予他在艺术上独特的风格。平涂的画法、装饰性的轮廓线、主观化的色彩，使画面富有装饰性和音乐性。他的作品多表现的是土著人的神秘、痛苦和自然。

塔希提岛牧歌

1883年

辞职，专心从事绘画。

1891年

到塔希提岛。

1901年

搬到马克萨斯群岛，
建立“快乐之家”。

1903年

在马克萨斯群岛上去世，
享年55岁。

为什么要画这幅自画像呢？

这幅自画像是回应梵·高在阿尔对高更的邀请。梵·高画了一幅《宛如和尚的自画像》送给高更，希望能说服高更前来和他一起共建艺术家乐园。高更画了这幅《悲惨世界》以作回应。

《悲惨世界》赏析

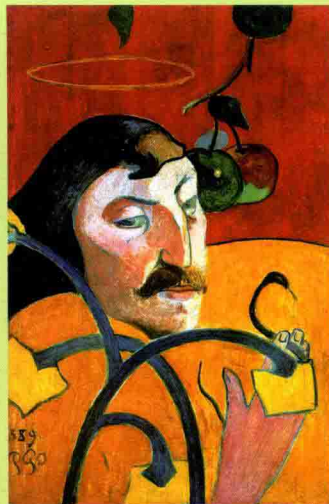
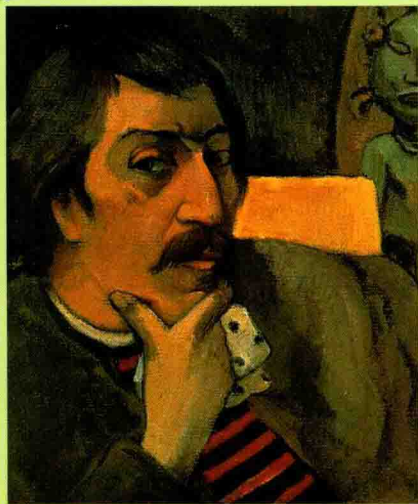
1888年 布面油画 45cm x 56cm

荷兰阿姆斯特丹国立梵·高美术馆藏

蓝花白花相互搭配组成的 心情
来帮忙装饰纠结的 内心
远离学院遮蔽的阴影
在明黄的背景里闪烁着 真理
像少女一样纯洁吧
配上我似波斯地毯花朵的鼻子
它闻到了香草的味道
派一位通向未来时光隧道的
小贼 洗劫被火焰烤焦的扭曲
凡新的事物总是被历史考据
我方才把冉阿让比作我
如同 时代前沿的先锋战士

(作者：黄婧)

高更画过好多自画像呢!

为什么取名为《悲惨世界》?

高更把自己当作名著《悲惨世界》里的主人公冉·阿让。小说里的主人公虽遭到各种迫害，却有着高贵、仁慈的心灵。高更认为，印象派画家在当时的处境和他相似。

背景中的画像是谁呢?

是画家贝尔纳。最初，梵·高希望高更和贝尔纳互相画对方，但是贝尔纳不敢轻易绘制，他认为高更是“一位如此伟大的艺术家”而感到畏惧。于是两人决定，在自画像中画上对方的小像。

在画中，贝尔纳把高更画在了画面的中心位置，并高于自己，表现了对高更的尊敬。而高更，只是把贝尔纳画在了一个小小的角落，表明他当时在艺术家圈中的地位以及强烈的自信。

自画像 贝尔纳

高更自己对这幅画的评价？

高更认为，这是自己最好的作品之一，让《悲惨世界》中的主人公幻化成印象派的艺术家。当梵·高面对这张自画像时，认为它是如此“重要”和“美好”。高更在给提奥的信中却认为，这幅自画像的手法非常“简略”，梵·高对自己的作品高估啦！

为什么把五官和表情画成这样？

画中的高更侧着脸，斜着双眼，面带温善，又有一股不可一世的傲气。他犹如“印加人”般挺立的鼻梁，自称是“波斯地毯的花朵”。他这样描绘，表现了自己张扬的性格和孩童般的任性。

背景上的小花代表了什么？

高更认为，黄色的背景上有着朵朵幼稚可爱的花，代表着纯洁的少女房间，它象征着印象主义的画家们不受学院派美术的污染。

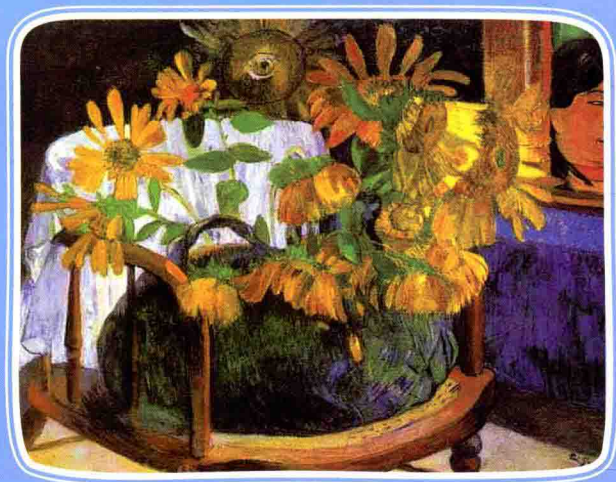
高更与梵·高

1888年高更应梵·高的邀请去了阿尔小镇，两人在画作上曾互相影响和帮助。但由于两人的性格和绘画理念不合，所以在两个月后高更便离开了阿尔。1898年，高更写信向好友索要向日葵的种子，并且在1901年时，画下了四幅向日葵的静物画。

梵·高画向日葵 1888年

有两幅向日葵被放在了椅子上，这让我们想起了在1888年梵·高画过的椅子。岁月如梭，尽管时光逝去，高更在选择题材上，还是留下了对梵·高怀念的痕迹。

放在椅子上的向日葵

有着希望的向日葵