

◆ 国外现代画家与作品

矫苏平 编著 人民美术出版社

GUOWAI XIANDAI HUAJIA YU ZUOPIN

国外现代画家与作品

GUOWAI XIANDAI HUAJIA YU ZUOPIN

矫苏平 编著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

国外现代画家与作品 / 矫苏平编著 . - 北京：人民美术出版社，
2000.12
ISBN 7-102-02283-6

I . 国… II . 矫… III . 绘画－艺术欣赏－世界 IV.J205

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 77745 号

国外现代画家与作品

出版发行：人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号)

制版印刷：北京慕来印刷有限公司

经 销：新华书店北京发行所

2000 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787mm × 1092mm 1/16 印张：13

印 数：1—5,000 册 定价：39.00 元

作者：矫苏平

矫苏平，美术硕士，从事西方艺术研究，出版专著两部，在《美术观察》、《美苑》等国内重要艺术期刊上发表研究论文十余篇。现为中国矿业大学建筑工程学院艺术设计系主任、副教授。

目录

1 莫奈 (Claude Monet)	(1)
睡莲	(21)
2 雷诺阿 (Pierre Auguste Renoir)	(2)
红磨坊街的舞会	(21)
3 修拉 (Georges Seurat)	(3)
大碗岛的星期天下午	(22)
4 塞尚 (Paul Cézanne)	(4)
有果盘的静物	(22)
5 高更 (Paul Gauguin)	(5)
我们朝拜玛利亚	(23)
6 凡·高 (Vincent Van Gogh)	(5)
向日葵	(24)
7 勃克林 (Arnold Böcklin)	(7)
半人半马的战斗	(25)
8 雷东 (Odilon Redon)	(7)
独眼巨人	(25)
9 维亚尔 (Jean Edouard Vuillard)	(8)
求婚者	(26)
10 马蒂斯 (Henri Matisse)	(9)
红色的和谐	(26)
11 博纳尔 (Pierre Bonnard)	(10)
打开的窗户	(27)
12 鲁奥 (Georges Rouault)	(11)
老国王	(28)
13 毕加索 (Pablo Picasso)	(11)
亚威农少女	(29)
14 勃拉克 (Georges Braque)	(13)
葡萄牙人	(30)

15	蒙克 (Edvard Munch)	(14)
	生命之舞	(31)
16	恩索尔 (James Ensor)	(15)
	骷髅争夺一个吊死男人的战斗	(31)
17	诺尔德 (Emil Nolde)	(15)
	最后的晚餐	(32)
18	珂勒惠支 (Käthe Kollwitz)	(16)
	母亲和死去的孩子	(32)
19	康定斯基 (Vassilr Kandinsky)	(17)
	白线·232号	(33)
20	格里斯 (Juan Gris)	(18)
	酒瓶	(34)
21	勒·柯布西耶 (Le Corbusier)	(19)
	众多的静物	(35)
22	莱热 (Fernand Léger)	(19)
	杂技演员	(35)
23	皮卡比亚 (Francis Picabia)	(20)
	炫耀多情	(36)
24	本伯格 (David Bomberg)	(37)
	泥浆浴	(53)
25	格特勒 (Mark Gertler)	(37)
	快乐的旋转	(53)
26	莱维斯 (Wyndham Lewis)	(38)
	炮兵的轰击	(54)
27	波丘尼 (Umberto Boccioni)	(38)
	城市增长	(54)
28	塞韦里尼 (Gino Severini)	(39)
	塔巴兰舞厅有动态的象形文字	(55)
29	马列维奇 (Kasimir Malevich)	(40)
	至上主义的绘画	(56)
30	蒙德里安 (Piet Mondrian)	(41)
	构图	(57)
31	克里姆特 (Gustav Klimt)	(42)

	生命与死亡	(58)
32	席勒 (Egon Schiele)	(42)
	死亡与姑娘	(59)
33	克利 (Paul Klee)	(43)
	围绕着鱼	(59)
34	莫迪利阿尼 (Amedeo Modigliani)	(44)
	金发的丽娜	(60)
35	苏丁 (Chaim Soutine)	(45)
	坐着的教堂唱诗班男童	(61)
36	帕斯森 (Julius Pascin)	(45)
	戴绿帽的裸妇	(62)
37	郁特里约 (Maurice Utrillo)	(46)
	市政厅上的旗帜	(63)
38	夏加尔 (Marc Chagall)	(47)
	生日	(64)
39	卢梭 (Henri Rousseau)	(47)
	梦	(65)
40	夏班 (Ben Shahn)	(48)
	解放	(65)
41	莫塞斯 (Anna Moses)	(49)
	有格子的房子	(66)
42	莫兰迪 (Giorgio Morandi)	(50)
	静物	(66)
43	基里柯 (Giorgio de Chirico)	(51)
	一条街的忧郁与神秘	(67)
44	阿普 (Jean Arp)	(51)
	山·桌·锚·肚脐	(68)
45	杜尚 (Marcel Duchamp)	(69)
	新娘在独身汉身旁脱光衣服	(85)
46	格罗兹 (George Grosz)	(70)
	献给奥斯卡·帕尼扎	(86)
47	贝克曼 (Max Beckmann)	(70)
	起程	(87)

48	艾伯斯 (Josef Albers)	(71)
	向正方形致敬	(88)
49	施莱莫 (Oskar Schlemmer)	(72)
	诺米塞斯(Römisches)	(89)
50	恩斯特 (Max Ernst)	(72)
	给新娘着衣	(90)
51	米罗 (Joan Miró)	(73)
	女人·月光下的鸟	(91)
52	马宋 (André Masson)	(74)
	林中	(92)
53	唐吉 (Yves Tanguy)	(75)
	极端的饰带	(93)
54	达利 (Salvador Dali)	(76)
	保留的记忆	(93)
55	马格利特 (René Magritte)	(77)
	人的条件	(94)
56	班纳 (Victor Brauner)	(77)
	迷惑	(95)
57	布拉 (Edward Burra)	(78)
	林中风暴	(96)
58	德尔沃 (Paul Delvaux)	(79)
	沉睡的城市	(96)
59	巴尔蒂斯 (Balthus)	(79)
	画家与模特儿	(97)
60	德穆斯 (Chrles Demuth)	(80)
	我看到了金制的数字 5	(97)
61	戴维斯 (Stuart Davis)	(81)
	瓦斯灯下的纽约	(98)
62	舍勒 (Charles Sheeler)	(82)
	行驶的力量	(98)
63	阿尔布莱特 (Lvan Le Lorraine Albright)	(82)
	艾达的世界	(99)
64	沙恩 (Ben Shahn)	(83)

	滩岸之死	(100)
65	本顿 (Thomas Hart Benton)	(84)
	有地铁的城市生活	(100)
66	霍珀 (Edward Hopper)	(101)
	阳光下的人	(117)
67	里维拉 (Diego Rivera)	(101)
	散发武器	(117)
68	西盖罗斯 (David Alfaro Siqueiros)	(102)
	萨波特	(118)
69	古图索 (Renato Guttuso)	(103)
	基督磔刑	(119)
70	莱比卡 (Tamara de Lempicka)	(103)
	两个朋友	(120)
71	斯潘塞 (Stanley Spencer)	(104)
	同帕瑞卡在一起的自画像	(120)
72	劳瑞 (Ls lowry)	(105)
	走出工厂	(121)
73	贾克梅蒂 (Alberto Giacometti)	(106)
	狄埃戈	(121)
74	康皮格里 (Massimo Campigli)	(107)
	餐馆	(122)
75	劳伦斯 (Jacob Lawrenle)	(107)
	炙烤餐馆	(123)
76	戈尔基 (Arshile Gorky)	(108)
	瀑布	(124)
77	库宁 (Willem de Kooning)	(109)
	塞格港的妇女	(125)
78	波洛克 (Jackson Pollock)	(109)
	IA 号, 1948	(126)
79	古斯顿 (Phlip Guston)	(110)
	睡	(126)
80	罗斯科 (Mark Rothko)	(111)
	无题	(127)

81	克兰 (Franz Kline)	(112)
	首领	(128)
82	马卡—雷里 (Conrad Marca—Relli)	(113)
	黑板	(128)
83	杜布菲 (Jean Dubuffet)	(113)
	在土伦散步	(129)
84	培根 (Francis Bacon)	(114)
	运动中的人体	(130)
85	阿佩尔 (Karel Appel)	(115)
	好哇	(131)
86	阿利卡 (Avigdor Arikha)	(116)
	坐在镜前的裸体	(132)
87	塔马约 (Rufino Tamayo)	(133)
	今日	(149)
88	博特罗 (Fernando Botero)	(133)
	我们的卡依卡圣母	(149)
89	华诺 (Remedios Varo)	(134)
	飞翔	(150)
90	里德斯维欧 (Franz Radziwill)	(135)
	在德国的土地上	(151)
91	赵无极	(136)
	3 — 12 — 74	(151)
92	塔皮埃斯 (Antoni Tápies)	(137)
	白色的M	(152)
93	汉密尔顿 (Richard Hamilton)	(137)
	是什么使今天的家庭如此不同，如此富有魅力？	(153)
94	布兰克 (Peter Blake)	(138)
	阳台上	(154)
95	基塔 (R · B · Kitai)	(139)
	夜伦敦	(155)
96	霍克尼 (David Hockney)	(140)
	第一次婚礼	(155)
97	林纳德 (Richard Lindner)	(141)

	哈罗	(156)
98	劳申堡 (Robert Rauschenberg)	(141)
	水库	(157)
99	约翰斯 (Jasper Johns)	(142)
	靶子	(158)
100	利希滕斯坦 (Roy Lichtenstein)	(143)
	艺术家的画室: 舞	(159)
101	韦瑟尔曼 (Tom Wesselmann)	(143)
	伟大的美国裸女·27号	(160)
102	里弗斯 (Larry Rivers)	(144)
	人体的部位	(161)
103	沃霍尔 (Andy Warhol)	(145)
	电椅	(162)
104	蒂包德 (Wayne Thiebaud)	(146)
	各种各样的糕点	(163)
105	克莱因 (Yves Klein)	(146)
	F C - 11 人体测量 - 火	(163)
106	瓦萨尔利 (Victor Vasarely)	(147)
	光效应(Pal—Ket)	(164)
107	克洛斯 (Chuck Close)	(148)
	约翰	(164)
108	布罗 (Edward Burra)	(165)
	有人物和锡矿的康尼斯风景	(181)
109	巴塞利茨 (Georg Baselitz)	(165)
	拾穗者	(181)
110	彭克 (A · R · Penck)	(166)
	体制 - 绘画 - 结束	(182)
111	伊门多夫 (Jörg Immendorff)	(167)
	盖提纳(Gyntiana)	(182)
112	基弗 (Anselm Kiefer)	(167)
	德意志的精神英雄	(183)
113	吉尔伯特和乔治 (Gilbert and George)	(168)
	生命	(183)

114	包依德 (Arthur Boyd)	(169)
	澳大利亚替罪羊	(184)
115	费谢尔 (Eric Fischl)	(170)
	坏孩子	(184)
116	克鲁勃 (Leon Golub)	(170)
	雇佣兵IV	(185)
117	马里亚尼 (Carlo Maria Mariani)	(171)
	手顺从理智	(185)
118	怀斯 (Andrew Wyeth)	(172)
	少女的披发	(186)
119	安德烈杰维克 (Milet Andrejevic)	(173)
	泉水	(187)
120	安德森 (Lennart Anderson)	(173)
	田园诗 11	(187)
121	费尔突斯 (Alan Feltus)	(174)
	另外的夏天	(188)
122	欧文登 (Graham Ovenden)	(175)
	春天的早晨 · 维特舍	(189)
123	费洛伊德 (Lucian Freud)	(176)
	天光下的男子	(190)
124	勒恩格斯沃 (Sam Nhlengethwa)	(176)
	让他冷静一下——史蒂夫 · 彼克之死	(191)
125	维日尼威斯基 (Adrian Wiszniewski)	(177)
	风景	(191)
126	奥伯治 (Frank Auerbach)	(178)
	JYM 坐在画室VI	(192)
127	瑞戈 (Paula Rego)	(179)
	舞	(192)
128	托依曼斯 (Luc Tuymans)	(179)
	躯体	(193)

莫奈 (Claude Monet)

睡莲 1920年 布上油彩 198.1cm × 426.7cm

莫奈被尊称为“印象派之父”，其独特的艺术理论和长期不懈的坚定探索，对印象派的产生和发展起了主导作用。印象派的出现标志着人们的感觉和观察方式的巨大变革，它改变了绘画，也改变了雕塑、音乐、文学和文艺批评，是现代艺术的先导。印象派追求自然的真实，却导致了脱离自然的绘画出现。

莫奈生于巴黎。最初他创作漫画，获得一定名声。后来受到叶夫盖尼·布丹的注意。布丹是热情的风景画家，他喜欢在自然环境中写生，表现其真实的特征。布丹的忠告影响着莫奈的整个艺术生涯。他说：“当场画下来的任何东西，总是有一种以后在画室里所不可能取得的力量、真实感和笔法的生动性。”德·琼坎也是莫奈的精神导师。琼坎运用活跃的笔触画小桥、村景、河岸和破旧的农舍。在他那里，莫奈学习到风景写生的真谛，即置身于大自然的过程，如何忠于自己的感觉，和如何去捕捉自然界在特定环境条件下所显现出来的印象。

莫奈以火热的信念投入对自然的纯直觉的观察。他摒弃学院式的造型规则，尽力描绘自己所感知的东西，探索光的闪烁、空气与水的颤动，揭示其间所蕴含的美。莫奈的绘画是精神表达和自然展现的综合，显示着不同凡响的开拓和创造的气质。利奥奈洛·文杜里认为莫奈“想要创造一种独特的效果，达到一种在绘画上似乎是不可能达到的目的。他喜欢所有使人‘眼花缭乱’的东西，他描绘的河水、天空、房屋和树木洋溢着非同寻常的充满战栗的生命感……他是一个现实主义者，然而就其本性看，他是一个幻想家”。

《睡莲》是莫奈晚期所作“睡莲”系列之一。19世纪末，莫奈在吉维尼村附近购买了一座房子和一大块地，在此建造水上花园，挖掘了人工池塘，种植睡莲，并建造了日本式的小桥。自此，睡莲成为被描绘的主题。他经常在不同季节、不同时间里描绘同一景物。

在此图画中，莫奈以异常随意和奔放的手法描绘了池塘里睡莲的图像。水面上高纯度的蓝色、翠绿色、紫色及粉红色相互渗透，天光的倒影闪烁在其间，睡莲被虚化和示意化，轮廓朦胧不清，犹如一片片幻影，消融在水和光的闪烁之中。流淌的稀薄色层和粗粝凝重

的厚色层相互映衬，笔触生动而变化丰富，时而油色淋漓、渗化隐约，时而干笔涂抹、层层叠加，构成富有魅力的肌理意趣。景物是写实的，色彩产生于自然，又进行了超越自然的简化和夸张。《睡莲》创造了虚无飘渺的光与色的迷人梦幻。（图1）

雷诺阿 (Pierre Auguste Renoir)

红磨坊街的舞会 1876年 布上油彩 78cm × 114cm

雷诺阿出生于利摩日一个裁缝师傅的家庭，后全家迁居巴黎。他十三岁时学会了画瓷器画，后来又画屏风。幼年的这些经历对雷诺阿以后的创作有着持久的影响，是其绘画细腻感和装饰感产生的原因之一。1862年—1864年间，雷诺阿进入美术学校学习，同时也在格莱尔的画室学画。在那里，他认识了莫奈、巴齐依和西斯莱。他们一起去乡村写生，受其影响，雷诺阿逐渐开始了印象主义的探索。

雷诺阿一生主要以艳丽的色彩描绘年轻女人和上流社会的生活，也画了不少外光风景和儿童。他的绘画充满了情欲，他醉心于女人的肉体、鲜花、华丽的服饰和彩色灯光的色感，捕捉其间所展现的魅力。雷诺阿是伟大的色彩画家，他将情欲转化为艺术的冲动，创造出一个美好的幻想世界。

1876年雷诺阿画了《红磨坊街的舞会》。此画集中体现了他的欲求。戴着高礼帽或硬边草帽的男人与着装艳丽的妇女优雅地跳着舞，或在旁边休息、调情。一束束光线，忽隐忽现地在人物彩色的形体中摇曳和闪烁。人群沉浸在欢乐的氛围之中，为乐曲、光和美色所陶醉，尽情地享受大都市的社交乐趣。

雷诺阿运用了颇具亲切感的平视的构图，使观者犹如置身场景之中。人们或坐或立、或聚或散、左顾右盼，构成活泼而富有动感的组合。他以典型的印象主义的手法描绘了这个场面，素描与轮廓被弱化和虚化，同背景联系为一体，人物和景物因此而显得朦胧，融入用细小笔触画出来的光线、空气和色彩的闪动之中。美妙的蓝色、紫色、玫瑰色和黄色相互对比又相互交织，渲染着舞会的甜美气氛，构成异常欢快的浪漫和官能享受的诗意。

像很多印象主义画家一样，雷诺阿在生活中作画，他的一些朋友为画中的人物做模特，并帮助他将画框从画室里搬进搬出。画中稍远处中间的一对舞者是著名的模特玛格瑞特·莱格安德和西班牙画家多波多·德·苏拉俄斯·卡迪那斯。（图2）

修拉 (Georges Seurat)

大碗岛的星期天下午 1884年—1886年 布上油彩 202cm × 300cm

修拉受过巴黎美术学院的学院派传统教育，景仰古希腊雕塑和弗兰西斯卡、普桑、安格尔等古典大师的绘画，学习过学院派象征主义者夏凡纳的壁画图案的原则。他热衷于色彩组合的理论和原理，并且在德拉克洛瓦的绘画和舍夫勒尔、鲁德、赫姆霍兹的科学实验中进行此方面的研究。鲁德的实验结果给修拉很大的启发。他在一个回转的圆盘上涂以并列的两种彩色，在另一个圆盘上把这两种色彩调合成混合色。当这两种圆盘在轴上转动时，涂以并列色彩的圆盘所构成的色彩呈现出强烈、灿烂的色感，效果远胜于调成混合色的圆盘。此实验使修拉认识到原色并列的色感力量。修拉同他的朋友及弟子一起探讨把文艺复兴传统的古典结构和印象主义的色彩相结合，把传统的透视空间、最新的空间概念与最新的科学发现相结合的途径。

《大碗岛的星期天下午》是修拉的代表作。它描绘了一个晴朗的日子里，人们在巴黎附近奥尼埃的大碗岛上休憩的情景。有的牵着宠物散步，有的斜卧在草地上，有的在河边垂钓。大树下和草地上的任务都是按远近透视原则安排的。修拉使人物横过画面，并以数学计算般的精确，递减人物的大小并在深度中进行重复，从而形成强烈的由近向远处推移的吸引力。

修拉和莫奈等印象派画家都试图在画布上利用以小笔触画出来的原色并置的方法，获取色彩的纯度力量。他们之间不同的是，修拉的色彩并置更直接、更纯粹和更具理性。在此画的创作中，修拉以小笔触画出来的色点塑造他的画面。高纯度的红、绿、黄、紫、橙、蓝等色点相互对比，造成复杂的马赛克镶嵌画般的光色效果，人物、动物与风景模糊不清，产生一种神奇的空气幻觉。

修拉此画的另一个特征是几何化和与之相系的孤寂感。人物和景物的图像被高度概括，成为僵硬和规则的各种圆柱体及其他几何形体，犹如积木般的世界。游人们彼此隔离、呆板冷漠，显得神秘莫测，使人联想到弗兰西斯卡一些壁画中的影像。修拉的画创造了一种秩序化的结构，此种结构具有新的绘画革新意义，在平凡细节的展开中，体现了诗意和新的视觉冲击，并且预示了20世纪蒙德里安的抽象艺术和基里柯、马格里特等人的超现实艺术。

修拉用了两年时间进行这幅纪念碑式的绘画创作，至少为它准备了20张画稿和40张彩色草图。(图3)

塞尚 (Paul Cézanne)

有果盘的静物 1879年—1882年 布上油彩 45.9cm × 54.9cm

保尔·塞尚生于法国南部普罗旺斯的埃克斯。父亲是个制帽厂主，后来成为银行家，塞尚因而不必为日常生活担心，能够随心所欲地画画。他自小受到良好的人文科学教育，在故乡学习了学院派绘画基础之后，又到巴黎深造。塞尚爱好浪漫主义的绘画，对现实主义也颇感兴趣。1872年—1874年间塞尚结识了毕沙罗，在他影响下，开始户外写生，并与印象派画家们共同展出作品。因他的艺术目标与其他画家不一致，性格上也不合，后来脱离了这个团体，离群索居，专注于自己的探索。他说：“我决定悄悄地作画，直到有一天我觉得我能从理论上论证自己的实验成果为止。”由此时起，塞尚开始了被称为后印象派的绘画创作。

塞尚在一封信中阐述了自己的观点：“用圆柱体、球体、锥体来描绘对象，并且都要表现透视关系，同时，要把物体或平面的每一个方面都引向中心。与地平线相平行的线造成宽度感，展示自然的一角，或者如果您喜欢，也可以说是展示永生的全能的上帝造成给我们看的那种景象的一角。垂直于地平线的线给人以深度感。对我们人类来说，自然主要不是平面而是深度，因此必须给我们用来表现光的颤动的红色和黄色补充以适当数量的淡蓝色的调子，借以造成空气感。”

然而，观众在塞尚的画里既看不到圆柱体，也看不到球体和锥体。实际上，塞尚表达了希冀突破自然形的束缚、探求新的绘画表现方法的愿望和对体积的追求。他认为，方法是从接触自然中产生的，随着情况而发展。它就在于给你的感觉找出适当的表现形式，并在这些感觉的基础上创造自己的美学。对感觉的把握和对自然形超越，导致了塞尚作品同主观表现相联系的体积感、凝重感和稳固感的产生，这些是忠实对自然进行描摹所无法实现的。塞尚的探索具有真正的现代绘画的开拓意义，启发了20世纪立体主义和抽象主义的探索。基于此原因，他经常被尊称为“现代绘画之父”。

《有果盘的静物》是塞尚70年代末至80年代初期的作品。静物是他喜爱描绘的题材之一，在此画中，塞尚对自然做了引人注目的加工。果盘、苹果、衬布、高脚杯被以高度的秩序方式组合在一起，结构富有节奏，物体的形相互变化和对比，又被有机地统一为一体。塞尚所特有的不以客观对象为转移的知觉态度，使他打破了传统的概念，而保持整个画面结构的和谐性。他摒弃了传统的透视，画面的视点被任意地移动，桌面、果盘、酒杯具有多种视点，立体感和空间性被主观化地强调。塞尚对物体的“形”也进行了变动，形象高度概括和平面化，并被厚实的颜料层、斑驳的笔触及粗实的边线描绘得异常坚固，属于第二自然的浓郁的色彩调子使这一组静物笼罩在具有力度感和神秘的氛围之中。（图4）

高更 (Paul Gauguin)

我们朝拜玛利亚 1891 年 布上油彩 114cm × 89cm

保罗·高更出生在巴黎。他的外祖母弗洛拉·特里斯坦是圣西门人道主义者和自由恋爱的信徒，她的丈夫在醋性勃发时刺伤过她，为此被判处 20 年苦役。人们在解释高更的个性时，常将其与西班牙和秘鲁血统的混合相联系。高更对人说：“在我的血管里流着古印加民族的血液。”利奥奈洛·文杜里认为高更是“一个狂热于恋爱、为了理想而甘愿牺牲自己并且强使别人接受这种理想、温柔而无耻、天真而狡黠、犹疑而坚定的艺术家和诈骗犯”。高更年轻时当过海员，做过交易所的经纪人，70 年代与一丹麦女子结婚。此时他对绘画产生了热情，经常走访美术学院，在认识毕沙罗之后，一度迷恋印象派的画法，后来又摹仿塞尚的画风。80 年代上半期，为了把全副精力投入绘画，高更辞去了银行的职务，之后陷入了穷困并同家庭发生了决裂，这使他不得不离开家乡，浪迹天涯。

1886 年，高更去布列塔尼半岛的阿旺桥，开始了新绘画的探索。之后，去过马提尼克岛和阿尔。1891 年和 1895 年，他两次去大洋洲的塔希提岛，以实现自己原始生活和原始艺术的理想。1903 年死于多米尼加岛。

高更在现代艺术中的重要意义在于他对绘画本质的新的认识。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“综合”或“抽象”，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。这种特点在塞尚和凡·高等人作品中也可以见到。相区别的是，高更的探索更受原始艺术的影响，显示出对史前人类和野人的真理的追求，以及借助于抽象符号表现自我的象征主义的特征。高更希望自己的艺术具有思想性，他的每一幅创作都可以写成一篇哲学论文，其冒险性格促使他不断地探索艺术与宇宙的秘密。

《我们朝拜玛利亚》是高更在大洋洲时期的创作。玛利亚的图像被描绘成一个美丽、安详的塔希提妇女。她正肩负着幼年的耶稣——他是一个当地的孩童形象。几个半裸的塔希提姑娘虔诚地合掌迎接她，向她致意（姑娘的形象，有人推测来自爪哇寺院的带状浮雕）。此画是幻想、象征与现实的结合。高更将场景处理在一种平面化和具有原始装饰感的结构中，人物与景物以接近平涂的方式加以描绘，大红、铬黄、绿色、紫色与人物皮肤的棕灰色经过了精心布置，表现着神秘、奇异的原始的气息。人物的造型是简约的，经过了变形和概括处理，体现出土人绘画的特征。在人体、地面、树干等许多地方高更运用了小笔触，其特征主要不是烘托光与色的变幻，而是加强颜料与色层的肌理。（图 5）

凡·高 (Vincent Van Gogh)

向日葵 1888 年 布上油彩 92cm × 73cm