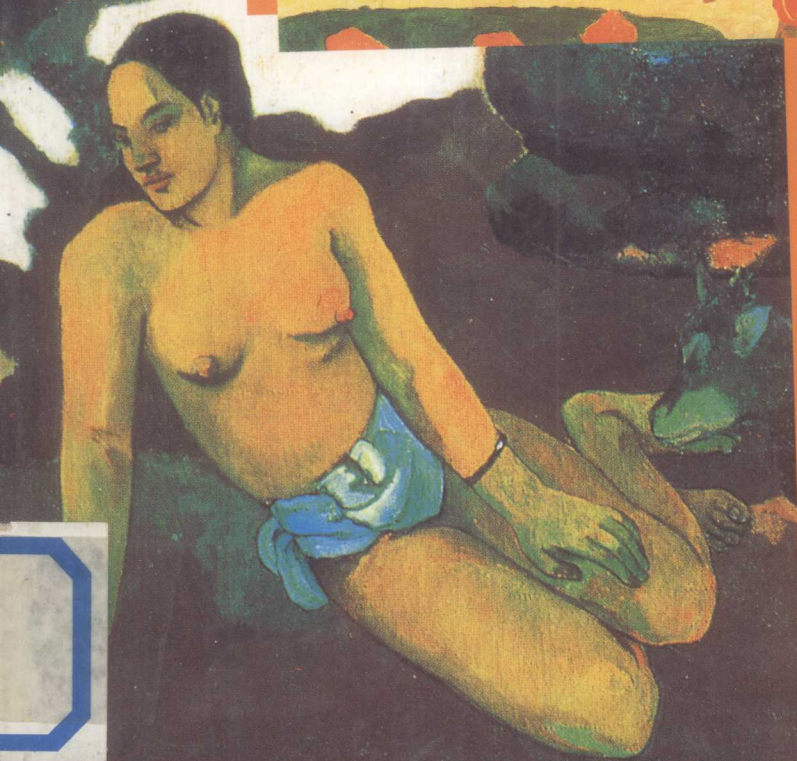
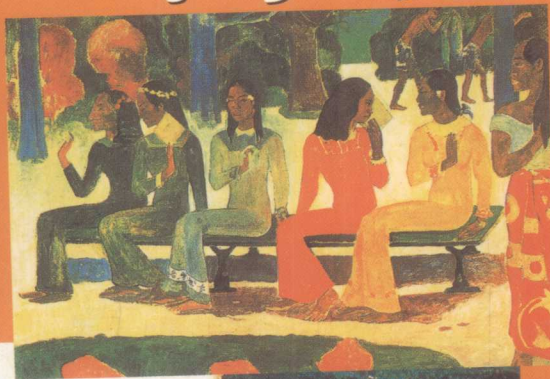

世界绘画摄影大师画传

高更

生平与作品鉴赏

远
方
出
版
社

紫都 刘慕 编著

世界绘画摄影大师画传

高 更

生平与作品鉴赏

编撰 / 紫 都 刘 慕

图片 / 傅新阳 李 涛

远方出版社

责任编辑 苏 文

封面设计 丁 洁

世界绘画摄影大师画传

主 编 紫都等
出 版 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
发 行 全国新华书店
印 刷 北京云浩印刷有限责任公司
版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 160
字 数 400 千字

标准书号 ISBN 7 - 80723 - 012 - 6/J·2

定 价 500.00 元(全二十册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

序言

名为“悲惨世界”的自
画像

1887年

脸部有冉阿让一样被放逐的神情——鲁莽冒失、不苟于媚俗的规范。我画的就是这么一位印象派画家的脸。……这个印象派画家是单纯的，即使经过堕落的艺术学院的洗礼，他依然出污泥而不染。

——保罗·高更

一个十九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丰裕的生活

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”的法国画家高更。

在青年时期，高更当过海员，做过证券交易所的经纪人，闲暇时，他从事绘画和收藏。1883年，他为了把全部精力投入绘画，辞去了工作，随后即陷入了贫困。但是，这些并没有影响他对绘画艺术的追求，高更渴望强烈而单纯的艺术。

高更总是向往远方，留恋那些具有异国情调的地方。他多次到法国布列塔尼的古老村庄进行创作，对当地的风土人情、民间版画及东方绘画的风格很感兴趣，逐渐放弃原来的写实画法，形成自己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、线条的运动当成抽象表现的形式。

在热带神秘奇幻风情的感染下，在土著女人健壮粗野裸体的启示下，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？

高更的生活是个谜，高更的艺术也是个谜。他尖锐的痛苦和欢乐，他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。

高更笔下这两个结实的人物形象得自于
对日本美术大师葛饰北斋笔下的摔跤手的研究
搏斗在没有空气、没有阴影的
一片饱和的红色中进行
搏斗者似乎处于飘浮状态
和周围的世界不成比例
高更以此真正实现了
他想用新的手法创作虔诚的宗教作品的愿望

目录

序言

野蛮人的小孩

——高更的生平与艺术 1

第一章 混血的贵族 5

第二章 “瘦狼”的海洋情结 27

第三章 “星期日画家” 47

第四章 抉择 69

第五章 逃往远方 91

第六章 “太阳”与“圣经”的碰撞 147

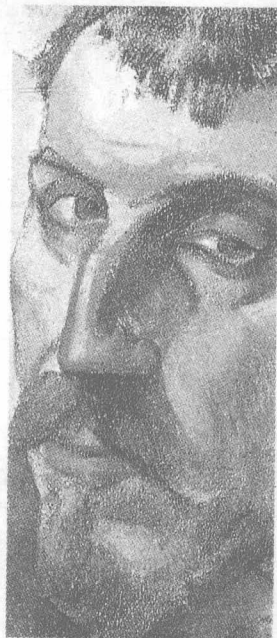
第七章 寻找伊甸园 167

第八章 巴黎的野蛮人 207

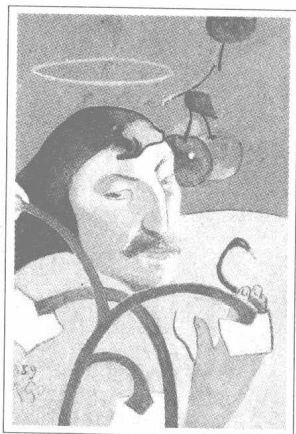
第九章 魂归海岛 221

第十章 我们从哪里来？我们是谁？

我们到哪里去？ 235

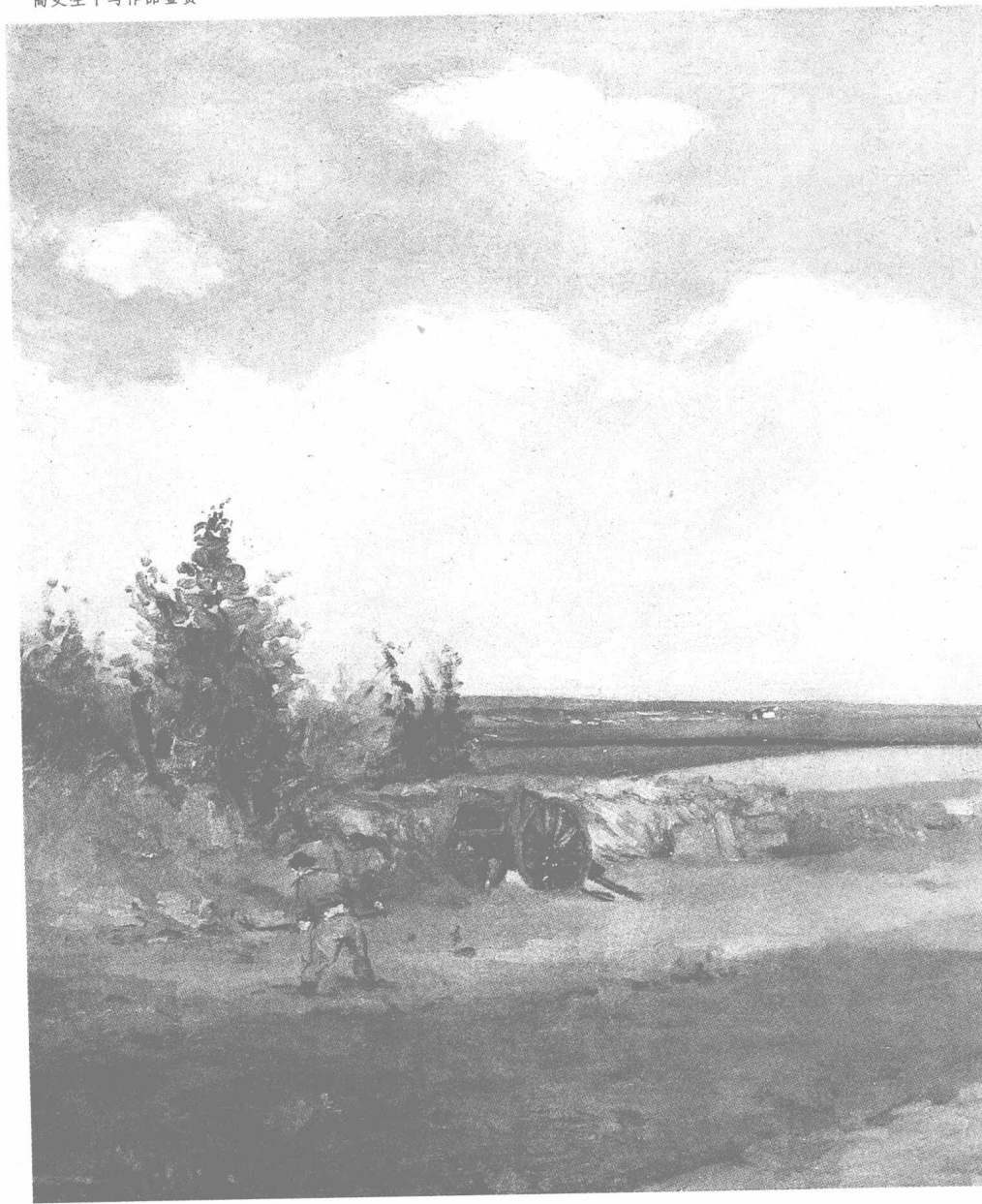

高更年表 1848~1903 237

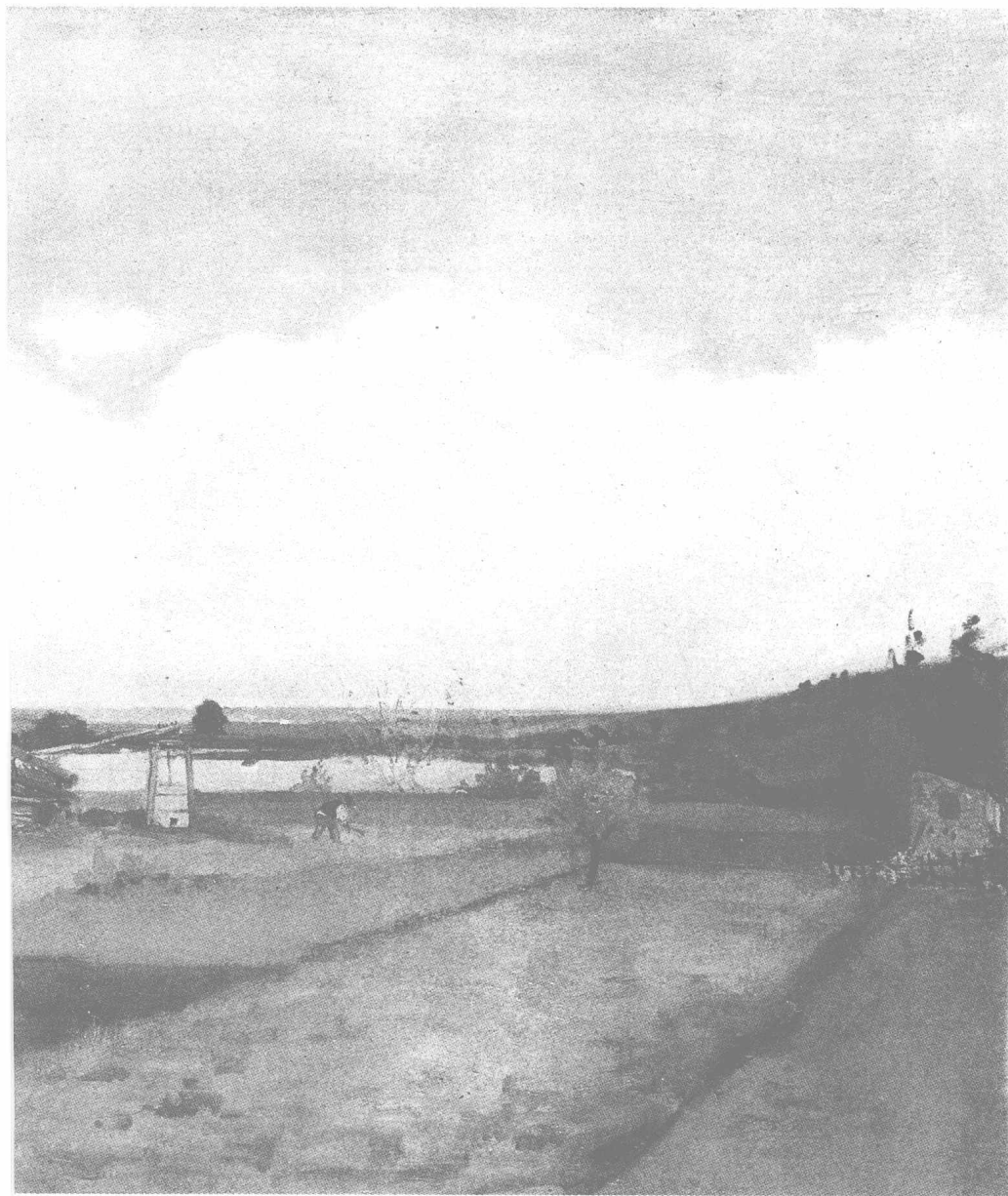

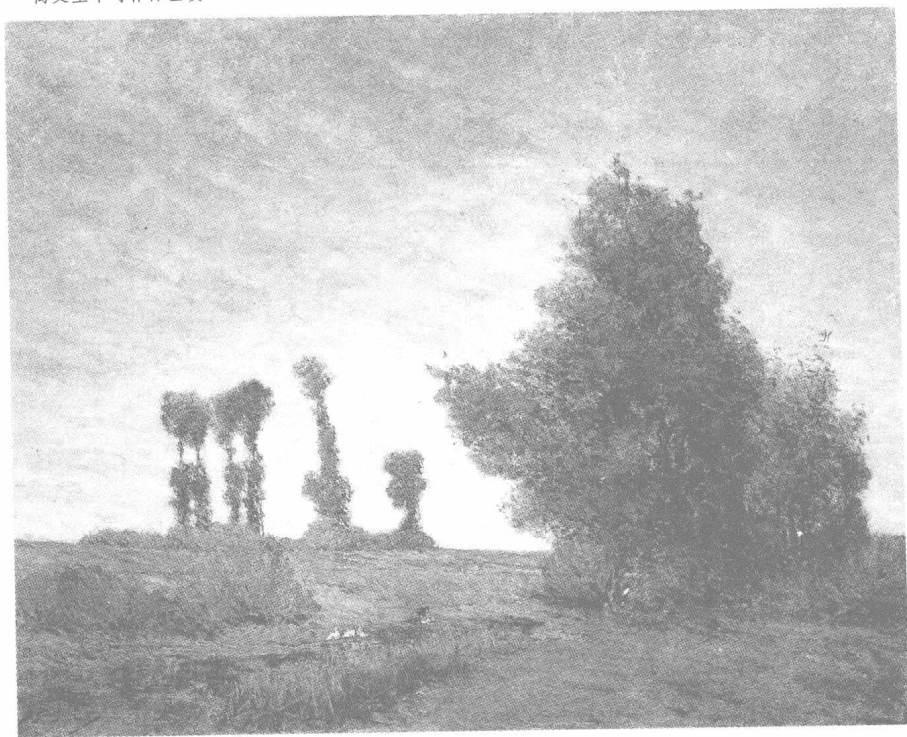
野蛮人的小孩

——高更的生平与艺术

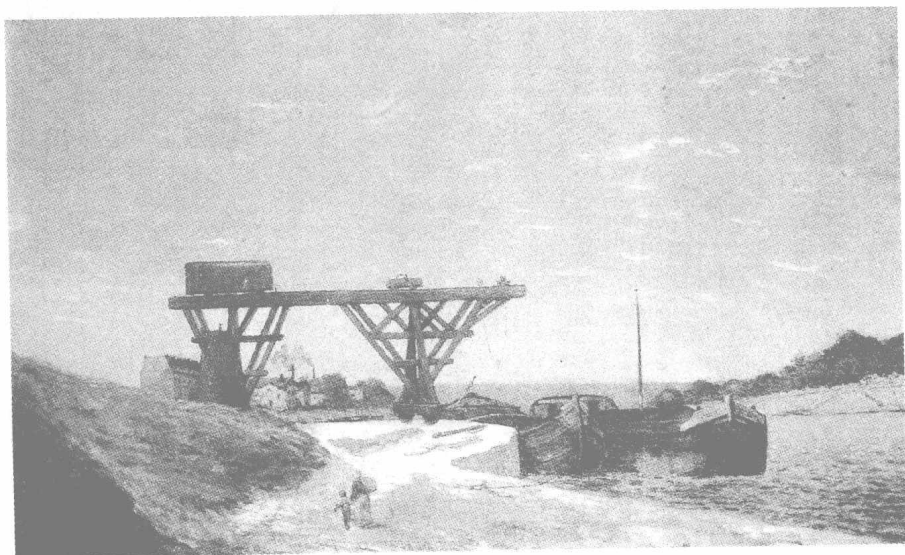

风景 1873年 50.5 × 81.6cm 布 油彩 剑桥 菲茨威廉美术馆

有杨树的风景 1875年 81 × 101cm 布 油彩 印地安那波利斯美术馆

格雷纳尔桥和耶纳桥之间的塞纳河 1875年 81 × 116cm 布 油彩 私人藏

第一章 混血的贵族

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年)。他是一位奇怪的、与众不同的骑士。他的一生充满传奇色彩。那些不可理喻的行为，使常人难以理解；那天方夜谭式的迷人景象、遥远天边绚丽的彩虹，无不令人为之神往。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。

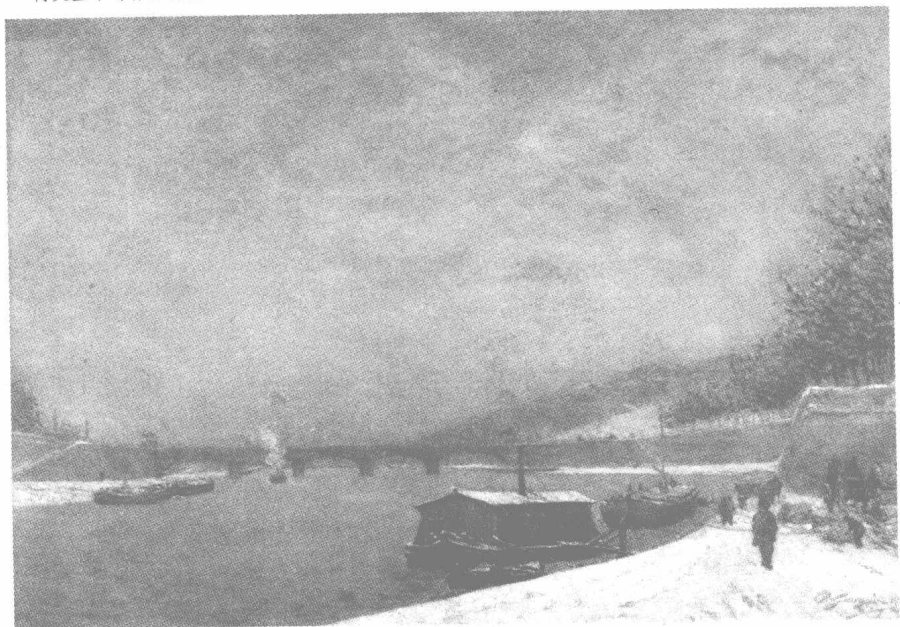
高更的母系家族在历史上曾声名显赫、权倾四方，是西班牙东北部的阿拉贡王国的波吉亚家族，在15至16世纪的意大利历史上起过重要作用，后来于16世纪皮扎尔时代迁居南美洲的秘鲁，在很大程度上控制了秘鲁的政治和经济，历史上秘鲁的几届总督都是这个家族的后代。这个家族还拥有好几个爵位，在利马和阿雷基都拥有大量的产业，是当地显赫一时的名门望族，其地位实际上已上升到秘鲁的领导层，左右着该国的政权。

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下来的，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？

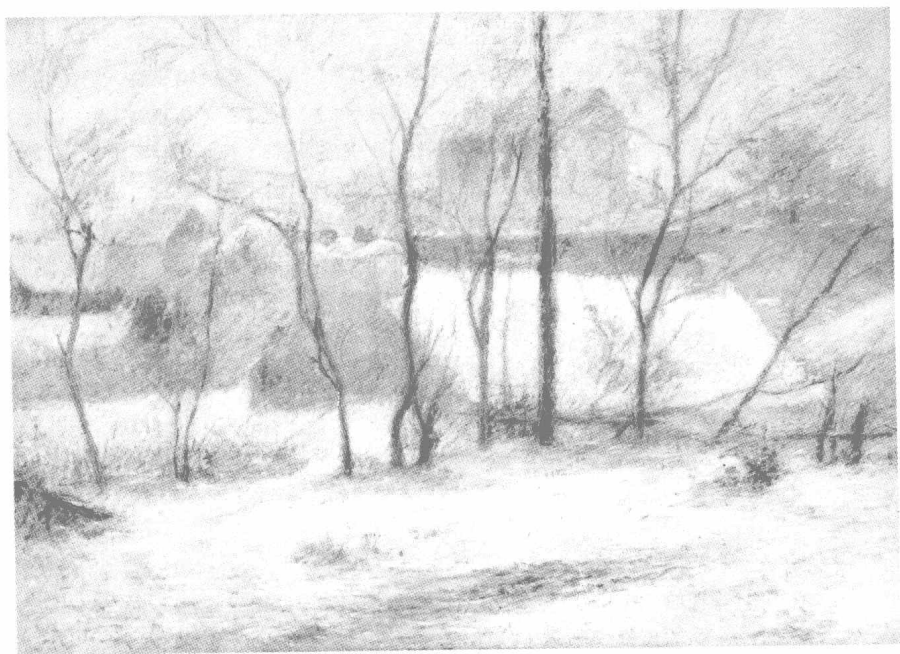
这个荣耀的家族中，对高更产生过重大影响的是他的外祖母。她以自己热烈的生命演绎了一个可歌可泣并富有戏剧性的传奇故事。

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

塞纳河的耶纳桥 1875年 65 × 92.5cm 布 油彩 巴黎 奥赛美术馆

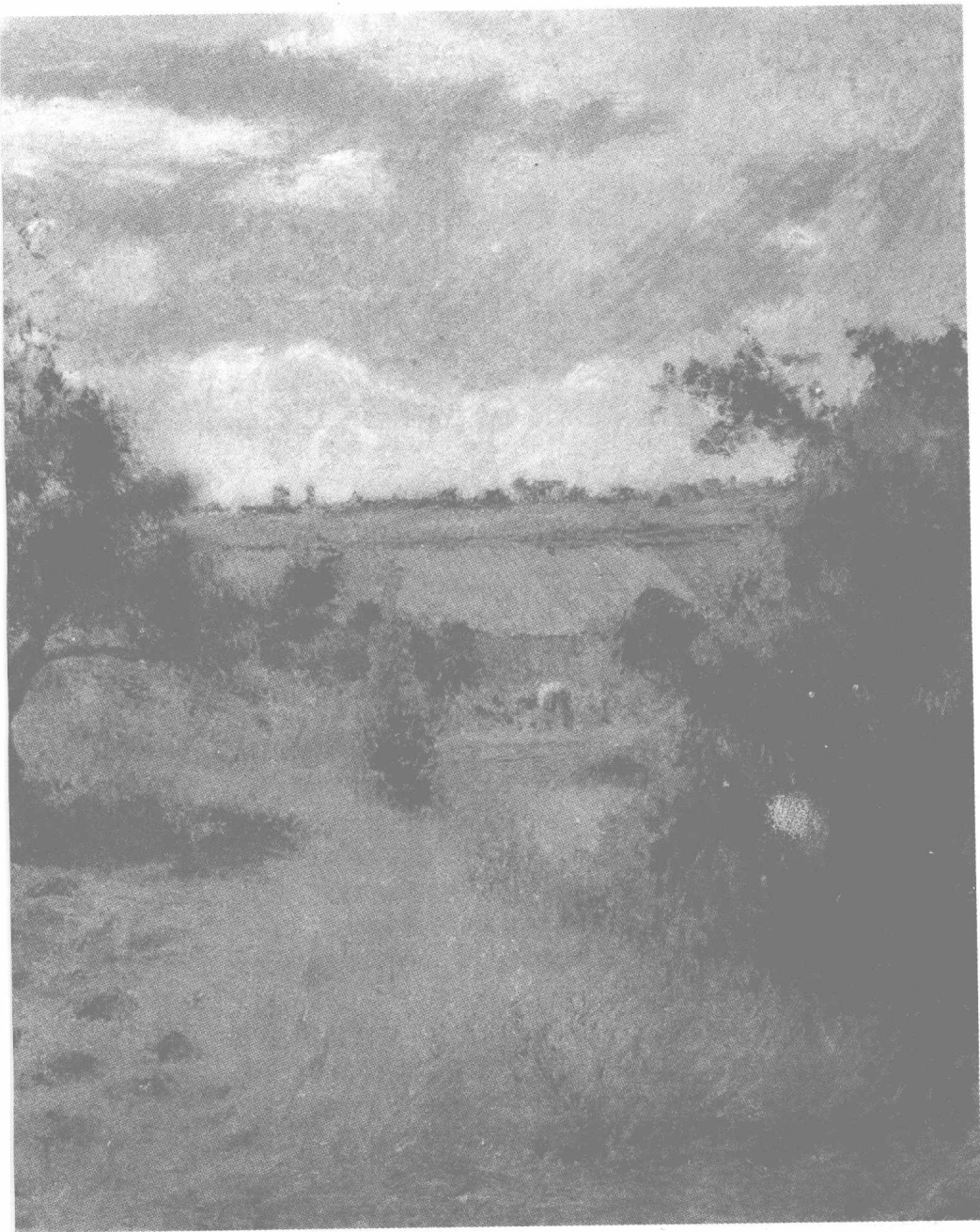
冬日景色 1879年 60.5 × 80.5cm 布 油彩 布达佩斯艺术博物馆

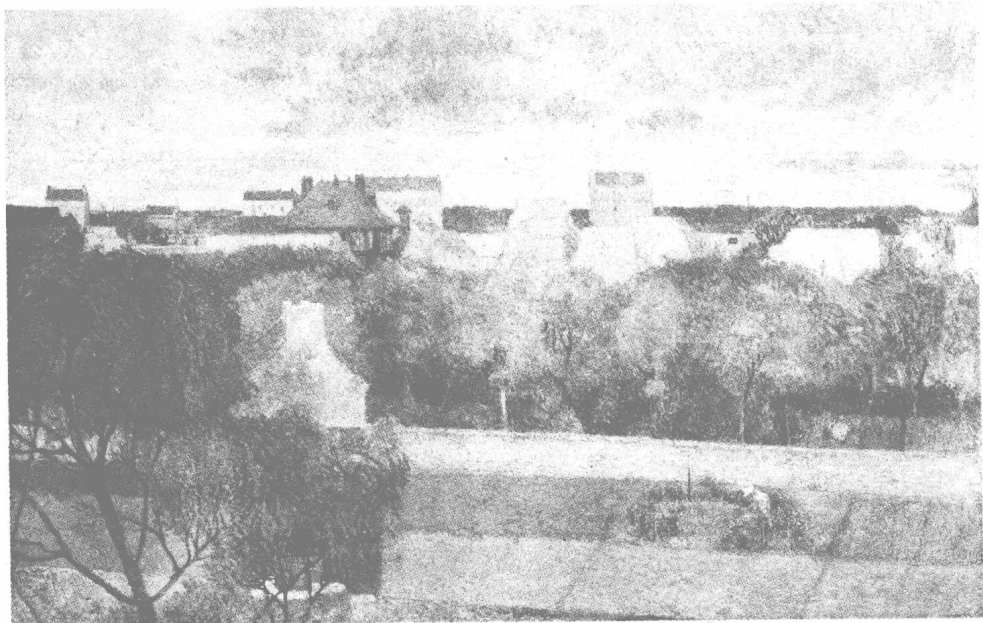

梅特·高更肖像 1878年 115 × 80.5cm 布 油彩 苏黎世 比尔勒基金会

蓬图瓦兹近郊的苹果树 1879年 65 × 100cm 布 油彩

马凯特公园

1879年

65 × 100cm

布 油彩

马萨诸塞州

北安普顿

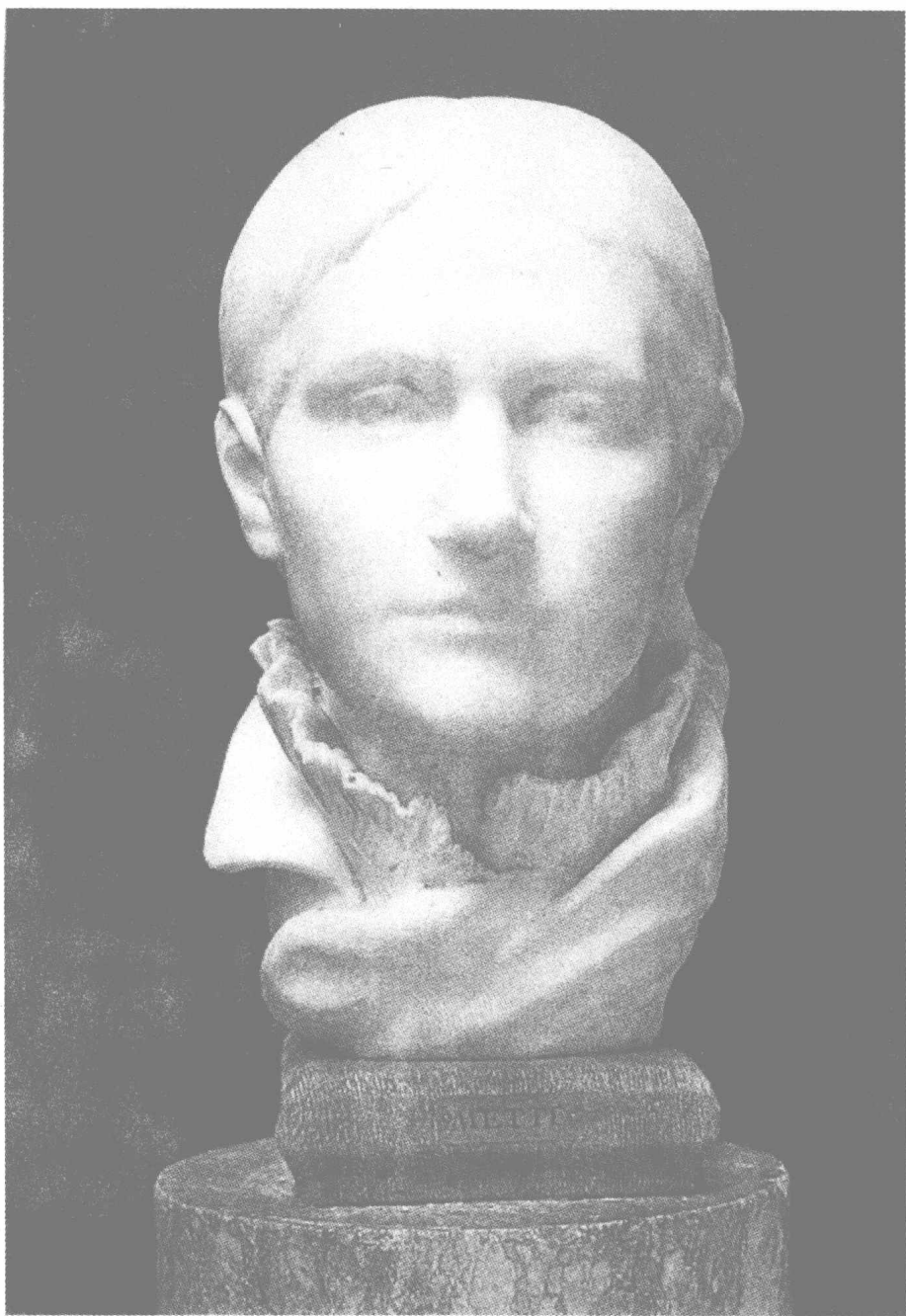
史密斯大学

美术馆

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，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。她的性格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。到同年12月，路易·波拿巴利用各派势力的矛盾，

梅特·高更雕像 1879年 高34cm 白大理石 伦敦 科陶德艺术学院