

保罗·高更是一位充满传奇色彩的画家，他厌倦巴黎的文明社会，远渡到南太平洋的塔希提岛，与岛上的土著人生活共处。在本书中，孩子们跟着高更用手中的色彩与线条发现了野性与美丽并存的异域风光，在玩乐中掌握了各种绘画与手工技巧。

众流汇海 | 艺术馆

跟着高更去远方

[德] 苏珊娜·帕舍 罗斯玛丽·扎赫 / 著 高玉 / 译

这是一本篇幅短小而力量惊人的书，它让艺术大师走进了孩子们的生活，使孩子们真切体悟到——艺术的神奇与魅力其实离自己一点也不遥远。

吉林出版集团有限责任公司

跟着高更去远方

[德] 苏珊娜·帕舍 罗斯玛丽·扎赫 / 著 高玉 / 译

Paradiesische Tänze

Wie Gauguin & Co. das Wilde malten

吉林出版集团有限责任公司

Originally published at Bloomsbury Kinderbücher&Jugendbücher, Berlin.
Copyright © 2009 Berlin Verlag GmbH. All rights reserved.

吉林省版权局著作权合同登记 图字：07-2010-2635

图书在版编目(CIP)数据

跟着高更去远方 / (德) 帕舍, (德) 扎赫著; 高玉
译. — 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2010.11
(众流沧海艺术馆·动手发现艺术; 4)
ISBN 978-7-5463-3957-3

I. ①跟… II. ①帕… ②扎… ③高… III. ①高更,
P. (1848 ~ 1903) — 绘画 — 艺术评论 — 儿童读物 IV.
①J205.565-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第205862号

跟着高更去远方

作 者 [德]苏珊娜·帕舍 罗斯玛丽·扎赫
译 者 高 玉
审 译 众流沧海编译所
出 品 人 周殿富
创 意 水滴达手工坊
策划编辑 安 悱
责任编辑 宋 春 奚春玲
文字编辑 刘 晨 陈文佳
装帧设计 SDDoffice.com
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 4.75
版 次 2011年1月第1版
印 次 2011年1月第1次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司
发 行 北京吉版图书有限责任公司
地 址 北京市宣武区椿树园15-18号底商A222号
邮 编 100052
电 话 总编办: 010-63103398
发行部: 010-59443533
网 址 <http://www.jlpg-bj.com/>
印 刷 北京画中画印刷有限公司

ISBN 978-7-5463-3957-3

定价: 28.00元

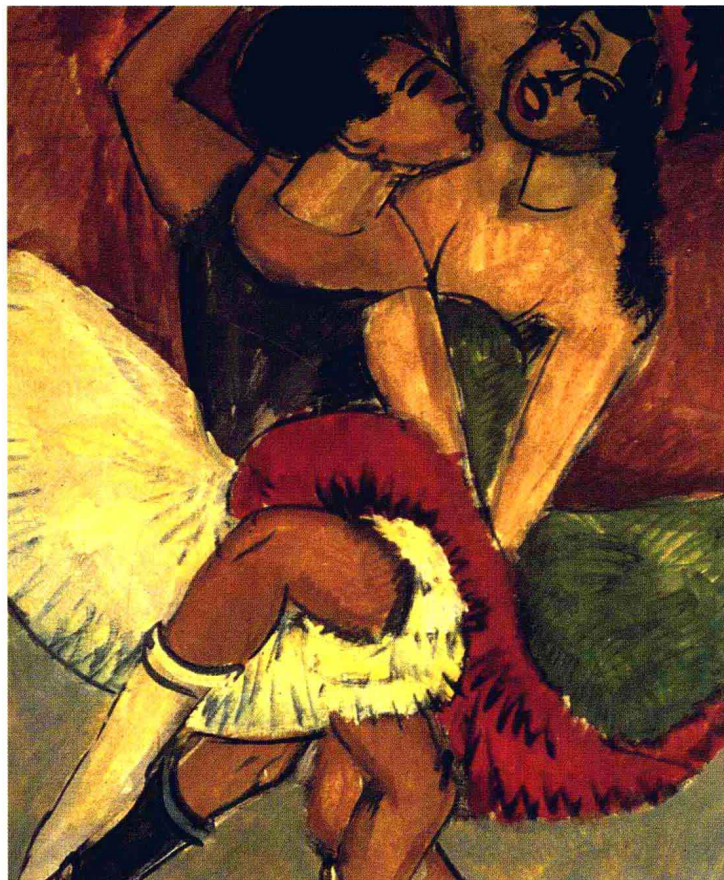
版权所有 侵权必究

投稿热线: 010-58480099

目 录

- 1 | 他们在干什么？
- 3 | “黑人舞蹈”
- 3 | “土著民族”的艺术
- 7 | 保罗·高更
- 11 | 布列塔尼
- 14 | 关于芭蕾舞演员和扇子
- 18 | 想去远方
- 22 | 搏斗和舞蹈
- 26 | 友情
- 27 | 旅行前的准备
- 28 | 南太平洋上的天堂
- 30 | 图画和图画的模板
- 40 | 先驱保罗·高更
- 44 | 跳舞的女人们
- 56 | 新式舞蹈
- 61 | 保罗·高更生平简介

他们在干什么？

这幅画中的两个主要人物到底在干什么？他们看上去像是缠绕在一起了。他们是两个女人吗？肯定是的：两个人穿的都是芭蕾舞演员那样的裙子。一个裙子是白色的，另一个是红色和绿色的。裙子下面露出了四条腿，两条穿着白色的长筒袜，另外两条穿着蓝色的长筒袜。但是两条裙子分别属于哪个女人？她们两个到底在干什么？她们在打架吗？还是在跳舞？

“黑人舞蹈”

这幅画叫做“黑人舞蹈”。大概画于1911年，也就是大约一百年前。那时皮肤是黑色的人种被称作“黑人”。但是画中的两位舞者真的是深色皮肤的吗？其实不是的。通过作品名称我们只能知道，两人正在跟着节拍跳舞。画面下方出现的男人，他的头、肩和双手都凸现出来了，可能他是一个乐队指挥，我们看不到他的样子，但是两人是在随着他的音乐跳舞。

如果我们仔细观察一下两位在跳舞的女子，就能够将像沙拉一样的腿辨别开来：上身穿穿着绿色衣服，长发上扎着红色发带的女子穿的是红绿色的裙子和白色的长筒袜。她用一只脚的脚尖着地，另一条腿优美地从同伴身边伸向前面。短发的女伴上身穿穿着蓝色的衣服，对应着的应该是蓝色的长筒袜以及白色的裙子。她用一只脚站在地板上，另一只脚的脚尖触碰着地板。跳舞的两个女子手牵着手，但是看起来好像是短头发的女子在牵着长头发的女子。

“土著民族”的艺术

为什么这幅画叫做“黑人舞蹈”？我们无法询问画家恩斯特·路德维希·基尔希纳（1880—1938）。他已经在很多年前去世了。但是，关于他我们知道一点：他不想把所有的东西按照我们眼中看到的那样画出来，即像照片中显示的那样。他曾尝试很多次将自己的感受和别人的感受表达出来。但是要想做到这一点，却并不简单。在他所了解的德国艺术、意大利艺术和法国艺术范围内，他没有找到这方面的典范。但是在民俗学博物馆中他受到了很大启发，那里存放着很多来自非洲民族、南太平洋民族以及其他很远的国家民族的艺术作品。

那时，人们称所有这些民族为“土著民族”。仅仅是因为他们

有与我们不同的危险武器，因为他们不了解战争武器，不信仰基督教，并且以完全不同于我们的方式生活。于是，欧洲人就认为：他们来自低等阶层，他们不如欧洲人自己值钱。

当然，也有一些人很赞赏“土著民族”的生活方式。他们非常想过一种简单而又原始的生活。他们认为“土著民族”比自己幸福。非洲、南美或者南太平洋地区的人都生活在植物繁茂的自然环境中。那里，一年四季阳光普照，气候暖和，据说就像天堂一样宁静和睦。大部分由木材制造雕刻的物品，如雕像、面具和容器，也受到这些欧洲人的赞赏。他们受到异域音乐的启示，而这些音乐正好也是属于“土著民族”的。这些音乐来自生活在北美的黑人，千百年来他们一直在那里做奴隶。如今，奴隶实际上已与天堂般的生活没有任何关系。但是，那时欧洲人作了很多观察，而“黑人”在他们看来就是最接近自然的，黑人们在哪儿生活以及怎样生活都无所谓了——即使是在非洲或者是在由欧洲人统治的北美洲。

在这些发出赞叹之声的人群中就有恩斯特·路德维希·基尔希纳。他受到了土著艺术的启发，他是在民俗学博物馆中认识这种艺术的。对于他来说，来自北美洲的“黑人音乐”也属于土著艺术之

列。他认为，伴着这种音乐能够更自由地跳舞，这比在欧洲宴会厅跳的舞蹈能够表达出更多的感情。宴会厅的舞蹈有很多具体的规则，比如如何迈步，男性应如何带女伴等。剧院里跳的芭蕾舞也必须遵循特定的规则。

基尔希纳属于一个画家团体，他们一起作画，对艺术也持有相似的观点。但是不仅仅是这个称自己的团体为“桥社”的画家们受到来自欧洲之外的舞蹈与艺术的鼓舞与启发。还有很多其他的画家也同样推崇土著艺术。他们有的生活在德国，有的在法国、意大利、俄罗斯……他们都将远方的国度想象成天堂般的样

床头柜上台灯下的小岛

子。稍早一点，有一位法国人在南太平洋的一个小岛上生活了很多年，并且在那里去世。他的名字叫保罗·高更。

恩斯特·路德维希·基尔希纳和保罗·高更这样的画家非常向往伊甸园式的生活。他们认为，只有在很远很远的地方才有伊甸园。比如在南太平洋中的岛屿上。甚至在今天，那里都算是很远的地方。有时伊甸园可能仅仅就是一个小岛，在那里人们可以不用做家务。这座小岛正是人们梦寐以求的。最好这个小岛就在你的床边，这样就再好不过了。你把它放在床头柜的台灯下，睡觉之前还能打量它一番。然后你可以想象一下：你躺在吊床上，听着涛声入眠。

想要自己制作一个这样的小岛，你需要一块结实的、尽可能平

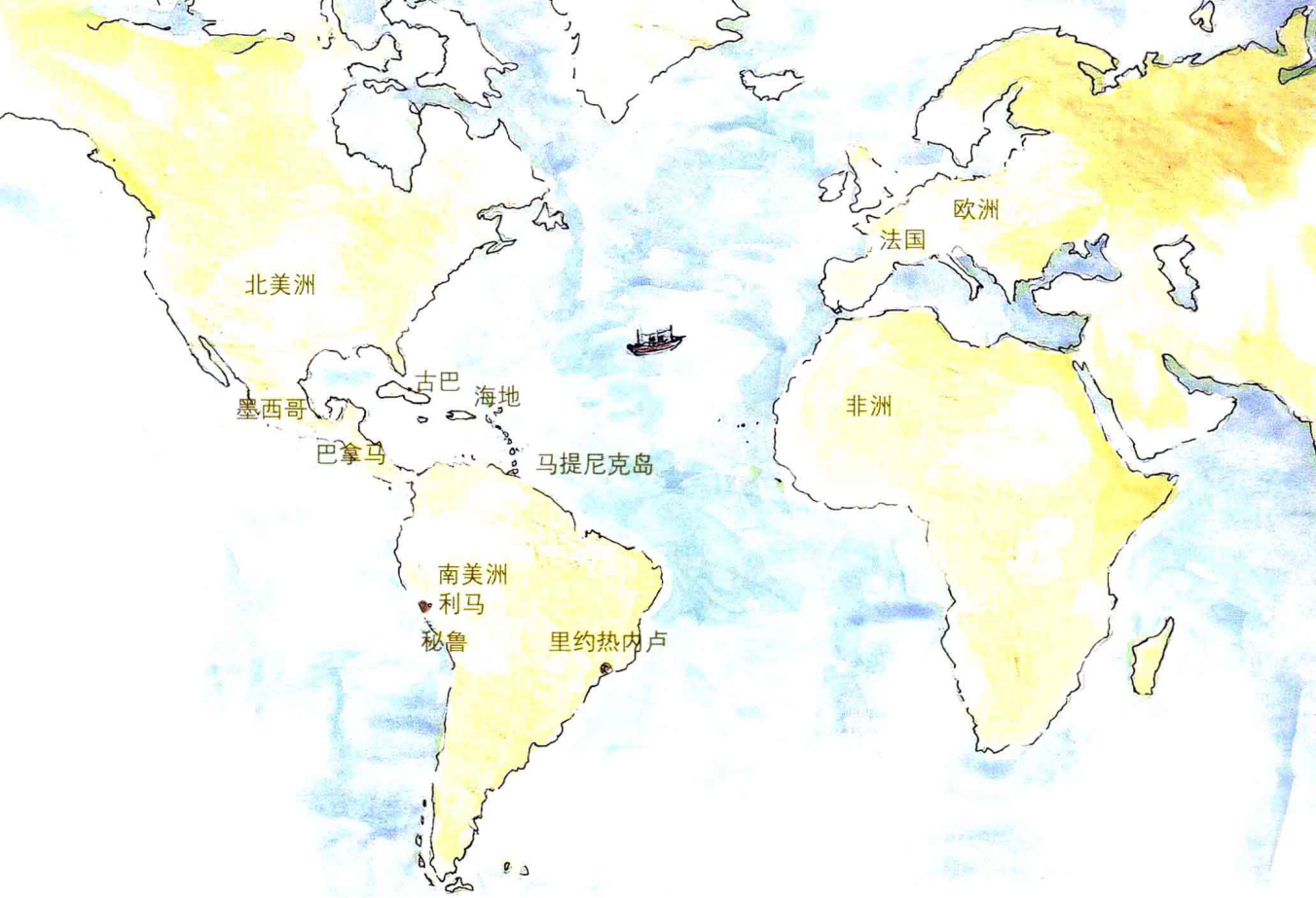
梦中小岛

整的硬纸板，或许可以从超市中获得。如果把纸片折一下，你就得到了岛屿和海岸。现在你需要凑齐制作小岛所需要的东西。你只需要清楚小岛看起来应该是什么样子就行了。比如，我们就做了一个由真沙子制成的沙滩。这样就要在纸板做的地面涂满液体胶水。把沙盒里的沙子铺在上面，铺得要均匀一些。但是要留出纸板的一部分来制作海浪。我们把蓝色和白色的颜料涂在一张纸上，然后将纸片黏在纸板的空白处。至于岛上的棕榈树，你可以用报纸和黏墙纸的糨糊来做。

用一张报纸卷成棕榈树的树干，然后黏上糨糊。叶子也要黏上糨糊，然后将它们贴在树干上。等到树干和叶子都干了之后，你就可以给他们上色了。然后再取一张报纸，将它卷成树根状，也黏上糨糊，接着贴到沙滩上，在我们的大海里摆成一个环形。晚上主要用它来摆放我们的玻璃杯。

等到颜料干透了，你就能把棕榈树黏到沙滩上了。这时我们就要用到胶枪，里面是另外一种黏合剂。在两棵棕榈树之间自然得有一个吊床。你可以从一个包裹水果的网上剪下来一块当吊床。至于小岛上的具体地形，你可以用真苔藓、小石头以及自己找到的贝类摆出来。在我们的小岛上住着两位拼装玩具人。当然你也可以自己动手做小岛上的居民：在一块长方形的木块上画出脸部，然后在上面黏上一小块皮毛的下脚料当头发（即没有被上过色，没被编织处理过的皮毛）。这样头部就完成了。它的身体可以用礼品带子黏成。这就是它的衣服了。胳膊和腿可以用牙刷或者长条的木块来做。你还可以用树枝和树叶来给你的岛上居民建一间小房子。或者你也可以给他们做个滑板。然后——晚安。

保罗·高更

在那个时代，保罗·高更过着一种不同寻常的生活。这种生活是从他1848年6月7日在巴黎出生时开始的，因为那时在巴黎不同政党之间正在为了政体而斗争着。保罗的父亲克罗维斯·高更是记者，当时加入了一个党派，经过很多次大小型战斗，这个党派最终沦落为在野党。保罗·高更出生一个月后，他的父亲便失业了。一年之后，他担心被逮捕，就与妻子阿琳一起带着三岁的女儿玛丽以及小儿子高更于1849年8月踏上了去往南美洲的征程。去那儿的一趟行程需要四个月的时间。这对两个小孩子来说实在是太难熬了。

在旅程中，克罗维斯去世了，阿琳不得不自己带着两个孩子继续前行。尽管在秘鲁的首都利马他们有亲戚，但是他们却不认识这些亲戚，并且也没有提前写信告诉亲戚们他们要来这里。幸运的是，富裕的亲戚还是留他们住了下来。后来，保罗很乐意回忆他童年的头几年，在那几年中，他过着无忧无虑的生活。再后来，他甚至声称自己是出身于南美洲的印加人。印加人是秘鲁的原始居民。高更的说法自然是完全不正确的。

接下来，秘鲁也发生了动乱。1854年8月，阿琳请求回到法国。由于动乱而与自己的祖国法国失去了联系五年后，她又重新带着孩子们踏上征程。这时保罗已经六岁了，他的姐姐玛丽八岁。

回到法国后，他们先是在奥尔良定居下来，后来又去了巴黎。高更完成学业后就开始以海员的身份环球旅行。他再次来到了南美洲。这次旅行持续了十三个月，他的母亲就是在这期间去世的。

保罗二十三岁时开始在一家银行工作。那时他在学习当时很流行的印象派绘画。他非常喜欢印象派作品，于是禁不住自己动手画了起来。

1872年，高更认识了一位年轻的女子，她来自哥本哈根，名叫梅特·加德。后来他俩结了婚，婚后九年育有五个子女。保罗在银行挣了不少钱，因此全家人生活得很富足。业余时间他就画画，也认识了印象派画家团体的一些成员。

即使保罗·高更没有在绘画方面取得什么大成就，但他所思所想的却只有画画。三十五岁时，他辞去了工作。他认为，自己积攒下来的钱足以撑到能够靠绘画养活自己的时候。但是积蓄很快就花光了，他无法靠微薄的售画收入养家糊口。于是，梅特带着孩子回到了哥本哈根。

那时，如果一个男人抛弃家庭让女人来负责家庭日常生活的话，其结果是完全不同于今天的。首先，梅特和保罗要努力共同生活。但是梅特无法理解，为什么她的丈夫突然之间只想画画，而不是像之前那样，白天去银行工作，业余时间画画。尽管保罗跟着家人一起到了丹麦，但是他却没有在那里待多长时间。

卡米尔·毕沙罗（1830—1903）画了这幅《开花的果园》，后来他成为了高更的朋友

高更把这幅画命名为“正在聊天的布列塔尼妇女们”

布列塔尼

半年后，高更又回到了法国，他努力成为一名著名画家。但是他没有成功。他已不再对印象派的绘画方式感兴趣。他不想再按照眼中所看到的样子来画大自然。他想换种方式画画。但是他讲不出具体是哪种方式。他始终画不出自己满意的作品。

高更从丹麦回来一年后，他离开了物价昂贵的巴黎，去往布列塔尼。布列塔尼在法国西北部，靠着大海。在那里居住的人们讲自己的语言，庆祝在法国其他地区没有的节日。其他一些画家已经在一块临靠海岸的小地方——阿旺桥——定居下来了。他们受到当地优美的自然风光以及当地居民的淳朴民风的启发。后来高更也加入了他们的行列。

在布列塔尼，高更第一次依照自己的想象画了一幅画。他想用颜色讲述故事。他在阿旺桥画的第一幅画中有四位布列塔尼妇女。一眼就可以从她们佩戴的白色便帽上将她们辨认出来，因为当地的小女孩和妇女们都戴那种帽子。女人们围成一个圈正在交谈。这幅画的名字是“正在聊天的布列塔尼妇女们”。

但是这些女人们根本没有在相互交谈，而是各自忙活着各自的事儿。左边的那位正在用手推她旁边那位女子，看起来好像要跟她说说话。正在讲话的那位，双手掐着腰，背对着我们。她的右边还有一位女人，这个女人的一只手中拿着一只鞋，另一只手正在摆弄着衣服上的什么东西，而且很专注地看着那儿。第三位女人对面的那个女人也在往下看着。

这幅画在当时之所以比较惹人注目，原因在于大面积涂抹的颜料：最先映入眼帘的就是白色的帽子，还有就是深绿色的裙子和黄色的草地。它们提亮了整幅画面，使之显得更加生动。与这幅画比较相似的是另外一幅画着三个跳舞的小姑娘的作品。

这些小姑娘跳得相当慢

这幅画叫做“三个在干草上跳迦伏特舞的布列塔尼小姑娘”（迦伏特舞是17、18世纪欧洲流行的一种二拍子、四拍子节奏的中速舞曲）。迦伏特舞是以前一种王公贵族在宫廷中跳的舞蹈，后来传到了布列塔尼。尽管画中的三个小姑娘脚穿木屐，无法放开手脚自由自在地蹦蹦跳跳，她们的裙子也没有飘起来，而是竖直向下垂着，但这幅画看起来却一点也不无聊呆板。原因就在于高更选择使

人们在圣约翰日围着篝火跳舞

用的颜色。三个小姑娘的衣服颜色非常深，因此白色的领子尤其是帽子就显得特别亮。前面的两个小姑娘身上佩戴的红色花朵也一下子就映入眼帘。黄色的稻草显得特别密，稻草铺在地面上，小姑娘们在稻草上跳舞。

尽管三个小姑娘手牵着手，但是她们却在相互往外撤。看上去，她们好像没有兴趣跳舞。高更很是以这幅画为荣，因为他成功地仅仅通过颜色将生动性表达了出来，而不是通过动作，就像你刚才看到的基尔希纳的那幅画一样。但是，在高更那个年代自然也有一些画家，用其他方式画跳舞。比如朱尔斯·布莱顿（1827—1906）在1875年时画过一幅画，画面上一群人在围着圣约翰篝火跳舞。

6月24日是圣约翰日，在这一天，欧洲的很多地区都会举行庆祝活动，并点燃篝火，即圣约翰篝火。你可以从画面的背景中看到一座高高的教堂。因为在圣约翰日，人们从那里出来，走到田野中。画面的前方有七个女人手牵着手，组成一个圆圈围绕着篝火跳舞。这点你可以从他们跳跃着的双腿以及摇摆起来的裙子上看出。