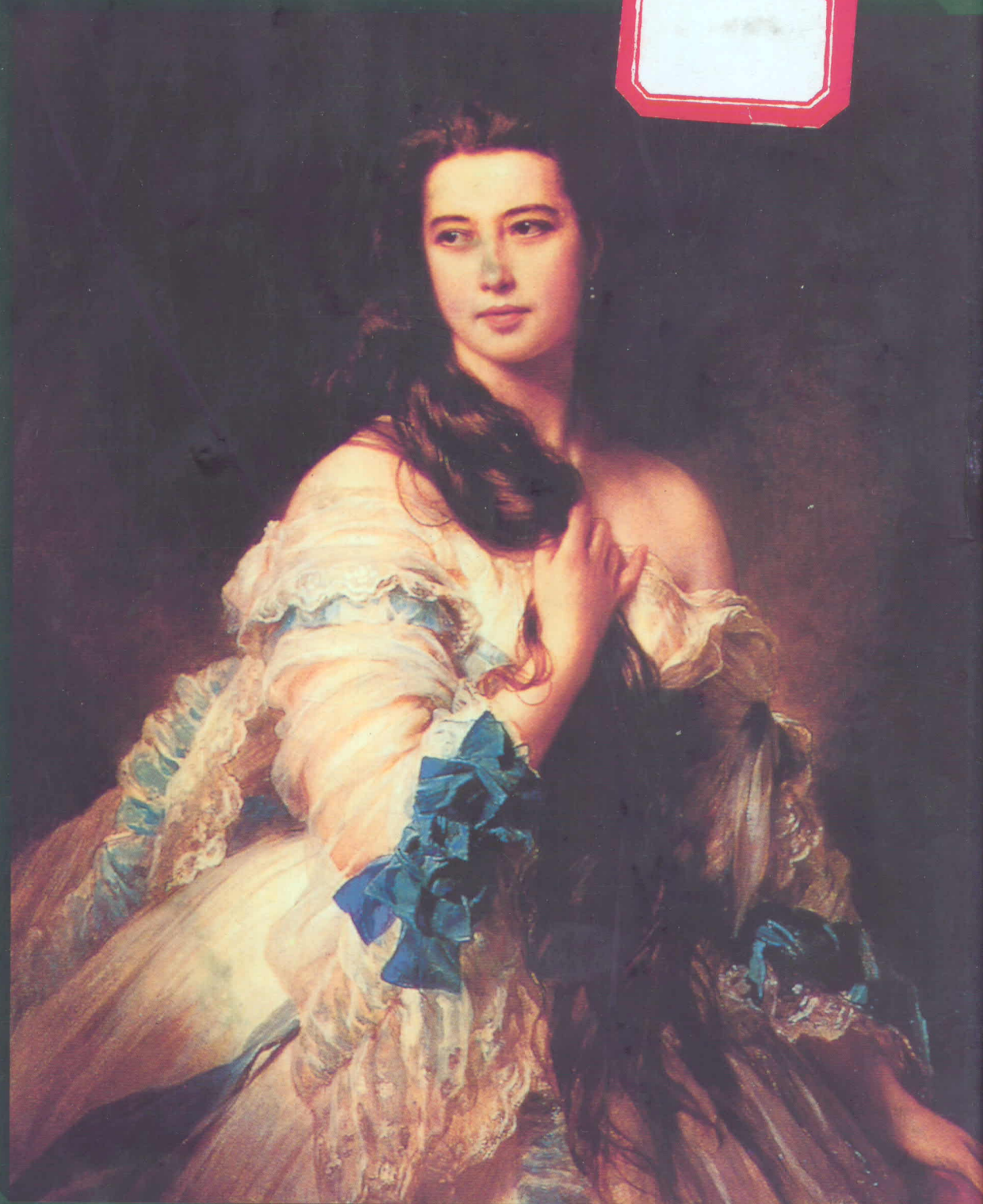

奥塞美术馆

西方绘画艺术典藏

D'ORSAY

山东美术出版社
明天出版社

ART TREASURES OF WESTERN PAINTING

西方绘画艺术典藏

奥塞美术馆

编著 罗伯·罗森布伦(Robert Rosenblum)

序文 法兰斯瓦·卡琴(Francose Cacbin)

主 编 李 新 赵镇琬

责任编辑 刘海栖 姜衍波

总 审 订 朱 铭

设 计 王 恺

山东美术出版社
明天出版社

Text copyright © 1989 Robert Rosenblum
Foreword copyright © 1989 Stewart, Tabori & Chang, Inc.

Works by the artists listed below are protected by copyright.

Copyright © 1989 ARS N. Y. / SPADEM Edmond Aman —
Jean - Louis Anquetin, Jean Beruad, Emile Bernard, Jacques —
Emile Blanche, Giovanni Boldini — Georges Braque, Charles
Cotter, Maurice Denis, Andre Devambez, Jean — Louis Forain,
Henri Gervex, Paul Helleu, Grstave Loiseau, Maximilien Luce,
Aristide Mailol, Henri Martin, Emile — Rene Menard, Claude
Monet, Alphonse Mucha, Jean — Francois Raffaelli, Ker —
Xavier Roussel, Paul Sérusier, Paul Signac, Felix Vallotton,
Louis Valtat, Maurice de Vlaminck, Edouard Vuillard, Ignacio
Zuloaga

Copyright © 1989 ARS N. Y. / ADAGP Charles Angrand.
Albert Besnard, Mary Cassatt, Andre Derain, James Ensor,
Georges d'Espagnat, Alphonse Osbert, Theo van
Rysselberghe

Copyright © 1989 ARS N. Y. / SPADEM / ADAGP Pierre
Bonnard and Armand Guilaumin

Copyright © 1989 Succession H. Matisse / ARSN. Y. Henri
Matisse Published in 1989 by Stewart, Tabori & Chang, Inc.
740 Broadway, New York, New York 10003

All rights reserved. No part of the contents of this book may
be reproduced by any means without the written permission
of the publisher.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Rosenblum, Robert.
Paintings in the Musée d'Orsay.

Design by J. C. Soares and Paul Zakris.

The type was set in Caslon Old Face on the Mergenthaler
Linotron 202 at Graphic Arts Composition, Inc., Philadelphia,
Pennsylvania, USA.

The book was printed and bound by Arnoldo Mondadori
Editore S. p. A., Verona, Italy.

国际中文简体字版

编 著 罗伯·罗森布伦
序 文 法兰斯瓦·卡琴
主 编 李 新 赵镇琬
责任编辑 刘海栖 姜衍波
总 审 订 朱 铭
设 计 王 恺

鲁新登字 04 号

出版发行: 山东美术出版社
明天出版社

地 址: 济南经九路胜利大街 39 号
电 话: (0531) 2010055—5224, 4720
传 真: (0531) 2902055

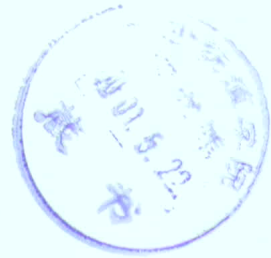
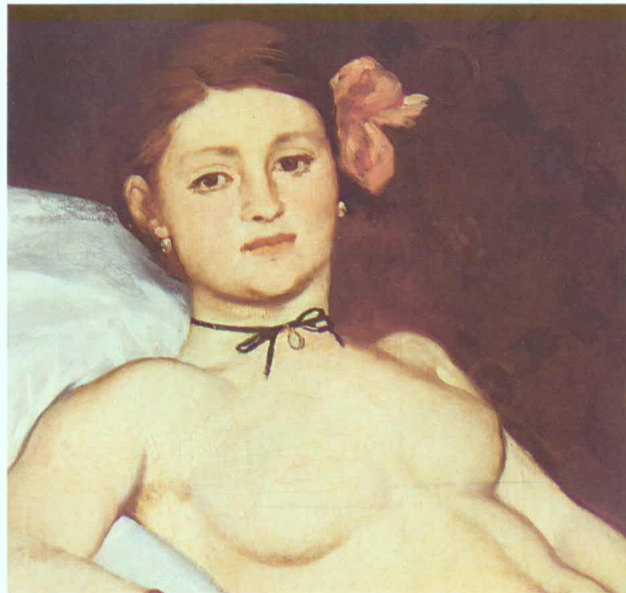
印刷装订: 意大利 ARNDLDO MONDADORI
EDITORE 印刷厂

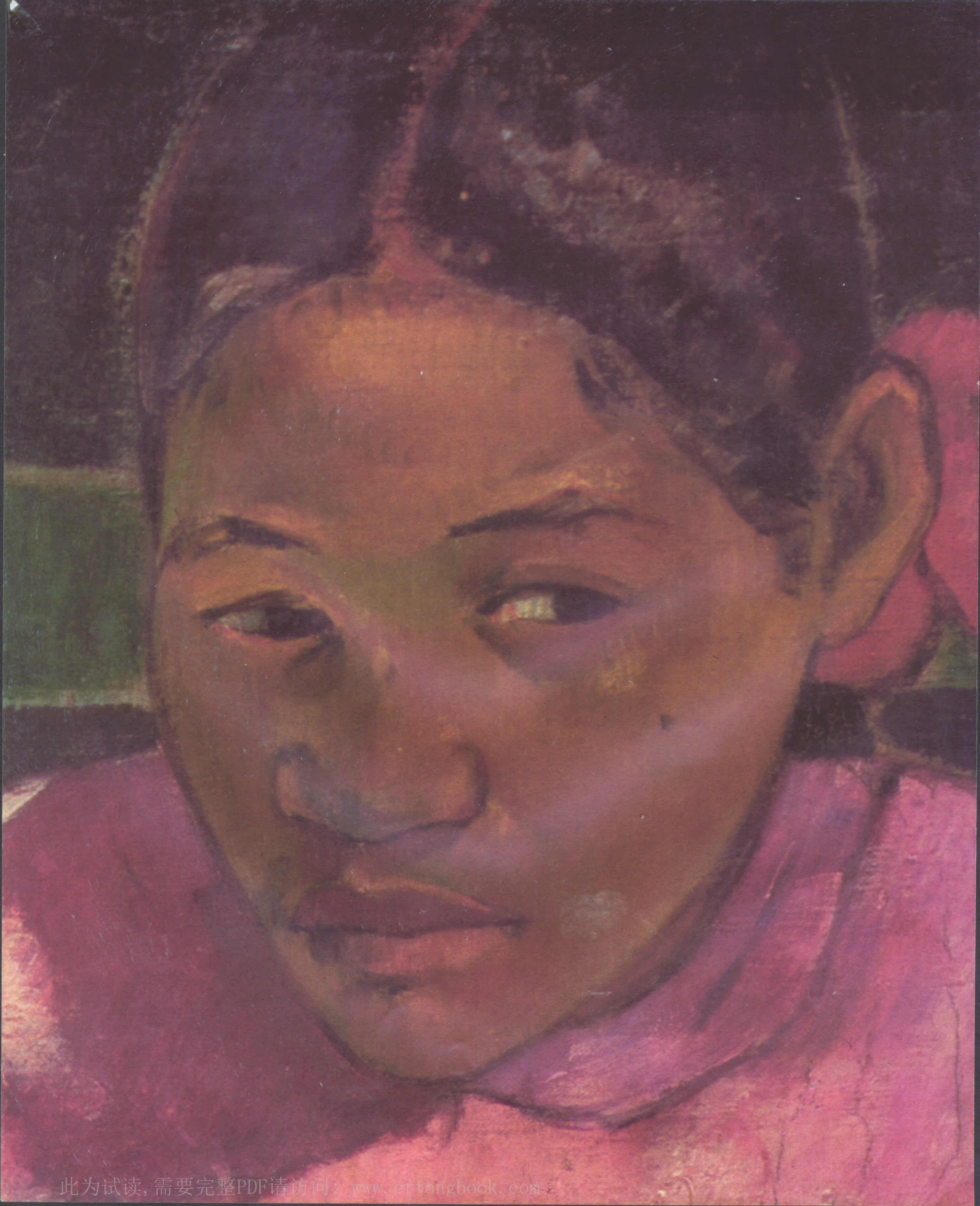
开 本: 10 开 67.4 印张 12 插页
出版日期: 1996 年 10 月第 1 版 1996 年 10 月第 1 次印刷
本书由台湾阁林图书有限公司授权在大陆出版发行

定 价: 1880 元(一套三册·精装)

书 号: ISBN 7—5330—1013—2/J·1012
版权所有·翻印必究

652477

第六章

象征主义

高更

GAUGUIN

自画像 威廉·摩拉肖像(Self-Portrait; Portrait of William Molard)

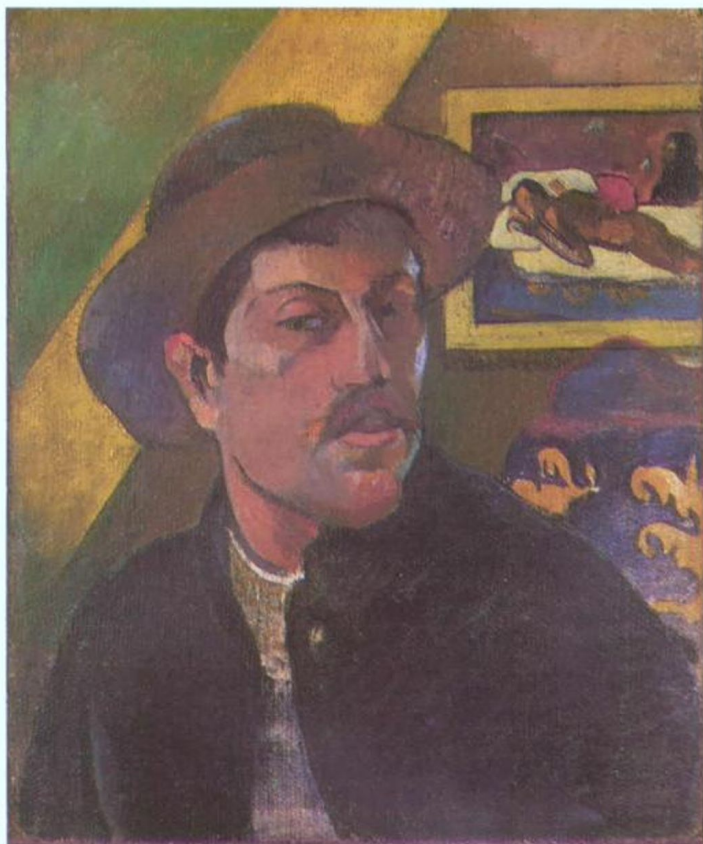
就和梵谷一样,高更也有着救世主般的使命感,但不同的是,高更倒是对这份使自己与世俗隔绝地超凡天赋引以为乐。这一帧高更的自画像即显示出这种颇有自信且固执的个性,由此我们得知高更自绝于西方社会之外的生活方式完全是出于自己的决定,而非其他因素所致。这幅对着镜子所画出的自画像是在1893年底至1894年初之间的冬季里完成的,当时高更刚结束为期两年的大溪地之旅回到巴黎,他笔下所呈现出的自己正是一个完全掌握自我世界的主宰。甫返巴黎的高更举办了一次大型画展,其中大部分是于1891年到1893年间在大溪地时完成的创作。这次的画展成功地高更赢得巴黎各界的赞赏。高更于画展结束后搬入一间公寓,自画像中的室内景象便是新居内的陈设。高更凭着对异国乐土的想象,将此市区内的暂时住处改造了一番,使它深具大溪地风情。主要建材是木头,墙壁和大梁都漆成亮黄色及橄榄绿,从画中我们可以很清楚地看出来。另外,还摆设了来自波里尼西亚的艺术品,如长矛、回力棒,以及其他各式纪念品,如出现在画面右边蓝黄相间的织物。尤有甚者,高更为这幢巴黎公寓设计了四格以庭园景色为主题的彩色镶嵌玻璃窗(504页和505页)。这流行于中世纪的材料倒是相当适合用来表现他那锐利的轮廓线条和淡薄的色调。

这幅自画像中的另一个主要人物出现在画家身后墙上、有着热带风格黄色边框的挂画中,正是高更大溪地系列画作中最有名的作品之一《死亡的精灵在注视》(The Spirit of the Dead Watching)。由于自画像中的景象是透过镜子反射而来的,因此画中的构图与原景左右相反。床边黑色幽灵所带来的恐怖气氛正笼罩着裸身俯卧在床上的女孩,象征着那活跃于南太平

洋的人类原始经验——性与死亡——这在被高更所摒弃的西方社会中是倍受压抑的,却如此鲜活地存在于高更的世界。这幅作品展现了画家的信条,同时也突出了他那融合人格特质、艺术创作和装饰技巧的独特风格。

高更惯用的手法可从此看出,他以近乎原始的平涂和极度复杂的塑形技法并用。为了表现出与众不同的微倾侧面和自满的高傲神情,他以各种深浅不一的粉红色所构成的颜面来表现头部凹凸的体积感;又为了要刻意强调对西方幻想主义的反抗,他特别将另一边的脸颊画上几乎与墙面相同的深橄榄线,强烈地对比出那已完成的右眼中骇人如鬼魅般的颜色。

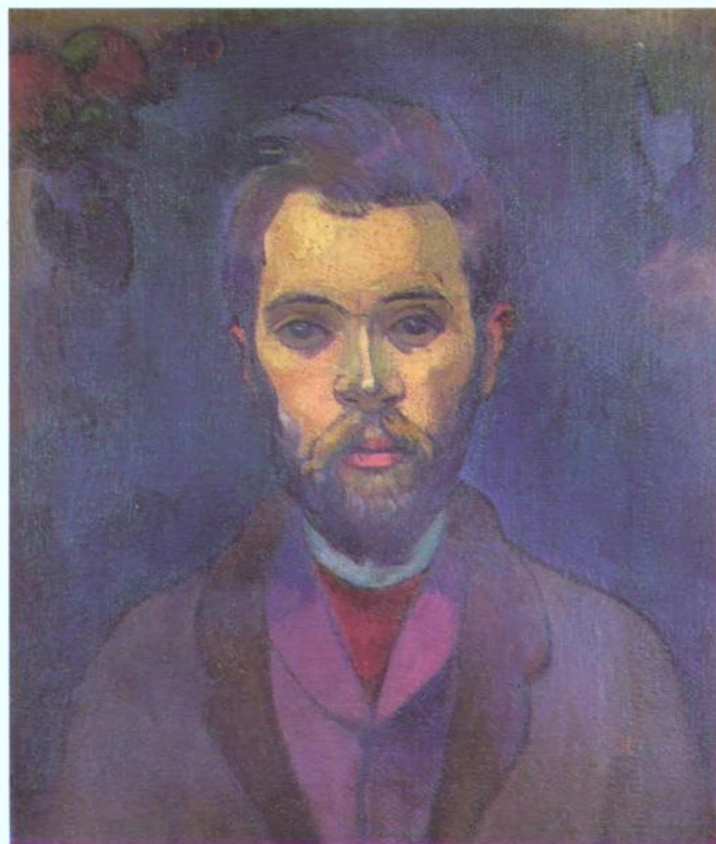
高更自画像的背面是另一幅早先在偶然的情况下完成的肖像画。画中神情迷惘的男子是高更的友人威廉·摩拉(William Molard)。摩拉住在高更楼上,是一个音乐家,个性与高更极为相近,他始终是高更忠实的支持者,一直默默帮助高更,甚至到高更重返大溪地之后亦不间断。不同于高更的自负、外向,摩拉的正面像所呈现的气氛较接近19世纪90年代象征主义肖像绘画的梦幻本质。高更在此画上充分展现了他那以抽象色彩挑起情感的能力。他将摩拉沉入一片深紫色调中,从那缺乏空间感的背景中所装饰着的水果开始,漫延至衣服,甚至在发间和眼眶都散布着紫色调。摩拉是大作曲家瓦格纳的狂热追随者,如同法国19世纪80年代那为数众多的唯美主义者一般,希求藉着音乐和艺术的推波助澜,神游至想象中的遥远地方。画中的摩拉似乎遁隐到他个人的幻想中,像是着了魔似的,两面对照之下,高更显得相当精明且世故,是个懂得推销自己及作品的商人。

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

1848 年生于巴黎,1903 年歿于阿土纳(Atuana)。

自画像 Self-Portrait. 约作于 1893—1894 年。1'6"×1'3"(46×38 公分)。RF1966—7

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

威廉·摩拉肖像 Portrait of William Molard. 1893-1894 年作(自画像的背面)。1'6"×1'3"(46×38 公分)。RF1966—7

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

耶那桥下的塞纳河的雪景 The Seine at the Pont d'Iéna, Snowy Weather. 1875 年作。2'1½"×3' (65×92.5 公分)。1941 年保罗·雅莫 (Paul Jamot) 遗赠。RF1941-27

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

静物与曼陀林 Still Life with Mandolin. 1885 年作。
2'×1'8" (61×51 公分)。MNR219

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

黄色的干草堆 Yellow Hay Ricks. 1889 年作。

2'5"×3' (73.5×92.5 公分)。1951 年余克·德·蒙弗瑞德夫人
(Mrs. Huc de Monfreid) 捐赠。RF1951—6

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

亚凡桥的浣衣妇 Washerwomen at Pont-Aven. 1886 年作。

2'4"×2'11½" (71×90 公分)。RF1965—17

布列塔尼干草堆 瓶花与望海的窗 (Hay-Making in Brittany; Bouquet of Flowers with a Window Open to the Sea)

“看着艺术家展现自我”往往是个引人入胜的经验。以高更为例,所有的事件好像都集中在1888年发生。当年一月底他再次离开巴黎前往布列塔尼的荒僻村落亚凡桥,在那里有一小群想法相近的画家希望藉此躲开巴黎的都市化和艺术污染。在他们成熟的眼光中,亚凡桥简直就是坐落在另一个星球上或另一个时代中,和当代生活完全不相关的乌托邦。高更和其他画家都选择了包括有狂热宗教崇拜、传说色彩的艺术式样,不受工业时代影响的原始农业劳动等具有拟古特质的作画主题。

高更的《布列塔尼干草堆》这幅在风格和意境上都游移于旅行见闻和神话幻想之间的油画便探索了农业劳动的母题。他早期(1875年)描绘萧瑟的塞纳河景致(496页)的印象派画风在这里仍留有印记。画中景物的确是亚凡桥的德胡—罗利甸(Derout-Lollichon)草原。我们亦能感受到印象派绘画所表现的不稳定世界:天空阴沉不安,远方的教堂危耸在暖

昧的气氛中;三名农夫和前景中蹦跳的狗好像随时都要变换位置似的。但在这种对特定稍纵即逝的事物印象主义式的认知中,高更也开始采取一种更能持久的象征共鸣。画中田野的色彩是更显浓烈的黄与绿(甚至感染了下侧的签名和日期),几乎凝固成一片平面色带。忙碌的农夫、遮风避雨的农庄和哥德式教堂等明确的三个重点就像远古传说中的一般,涵盖了这个单纯世界的全部。描绘早期农村生活的画家如米勒和布荷东(Breton)都曾特别强调过,那凝聚“前工业社会”(preindustrial society)的主要力量便是遥远地平线上侧立着的教堂。高更则将此意象往象征多于现实的神话世界更推进一步,而这和支配他早期作画观的印象主义前提是完全相反的。以高更的私人生活和艺术创作而言,这当然只是个开端。三年后,他航向了大溪地,在那里他希望能发现一个更单纯、更和谐的冥想世界,一个不受现代文明干扰的原始天堂。

这幅油画还有个意外的附加价值,那便是反面还有着另一帧部分被画框木条所遮蔽的作品,同样介于感知和想象间。画中是倾斜的窗中海景,近处插满野花,巨大惊人的花瓶和远方渺小的船只就像儿童画一样被突兀地并置。地平线如此之高,淡绿色的海面又是如此不透明,使得这幅印象派的即兴窗景画,几乎成了平坦的舞台,一个适合演出有关布列塔尼渔夫传说故事的绝佳背景。

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

美丽的安琪儿 La Belle Angèle. 1889 年作。

3'×2'4 3/4"(92×73 公分)。1927 年昂布鲁瓦兹·沃拉尔(Ambroise Vollard)捐赠。RF2617

后页,上

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

不列塔尼干草堆 Hay-Making in Brittany. 1888 年作。

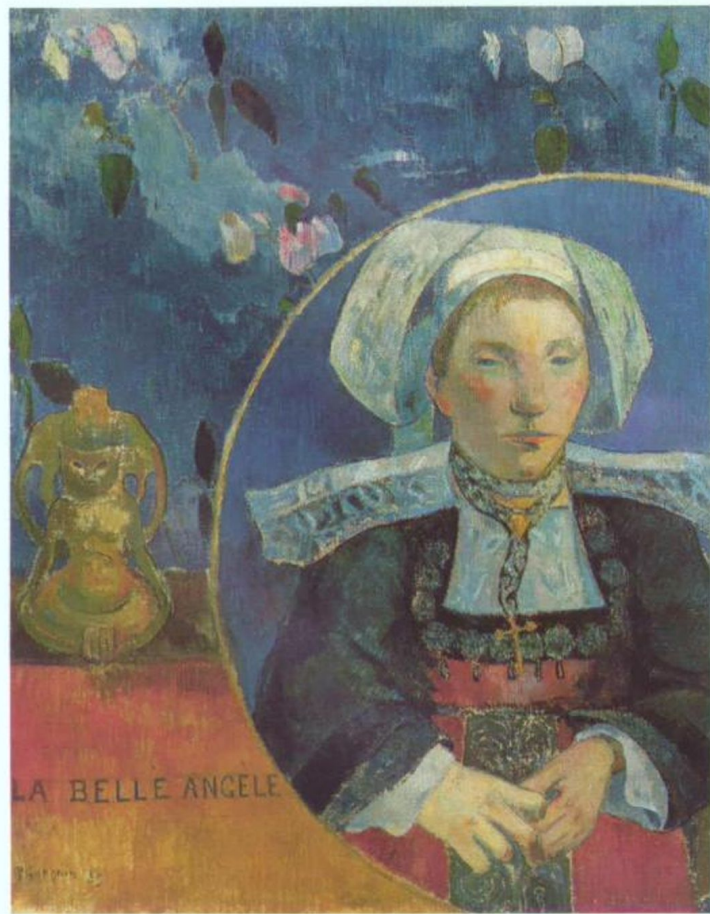
2'4 3/4"×3'(73×92 公分)。1941 年保罗·札蒙(Paul Jamot)遗赠。RF1941-28

后页,下

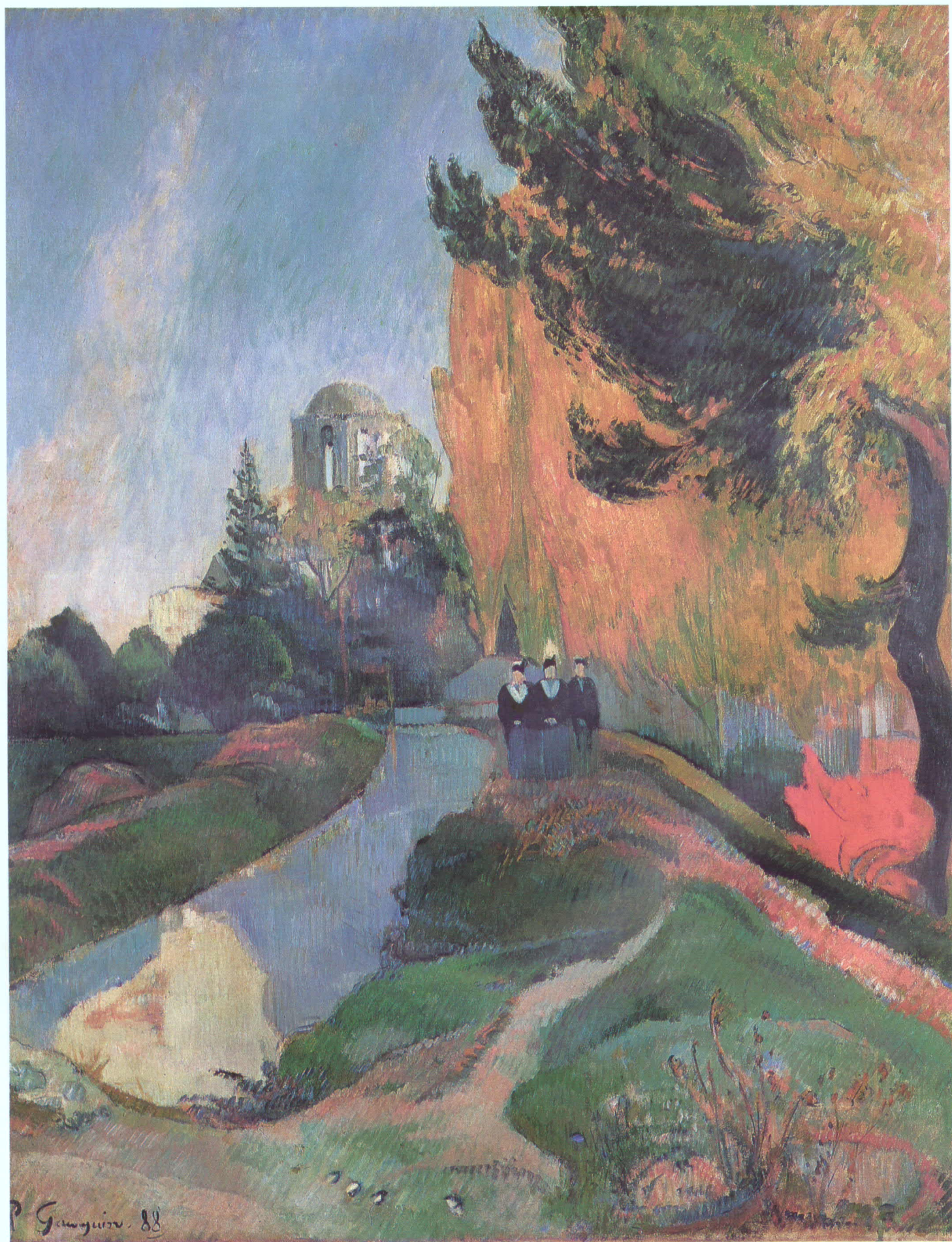
保罗·高更 PAUL GAUGUIN

瓶花与望海的窗 Bouquet of Flowers with a Window Open to the Sea (“不列塔尼稻草堆”的背面)。

2'4 3/4"×3'(73×92 公分)。1941 年保罗·札蒙(Paul Jamot)遗赠。RF1941-28

前页

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

亚里斯城郊 The Alyscamps. 1888 年作。

3' × 2'4 1/2" (91.5 × 72.5 公分)。1923 年维塔里伯爵夫人
(Countess Vitali) 捐赠。RF1938-47

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

苏芬克的工作室(苏芬克的家人) The Studio of Sohuffenecker
(The Schuffenecker Family). 1889 年作。

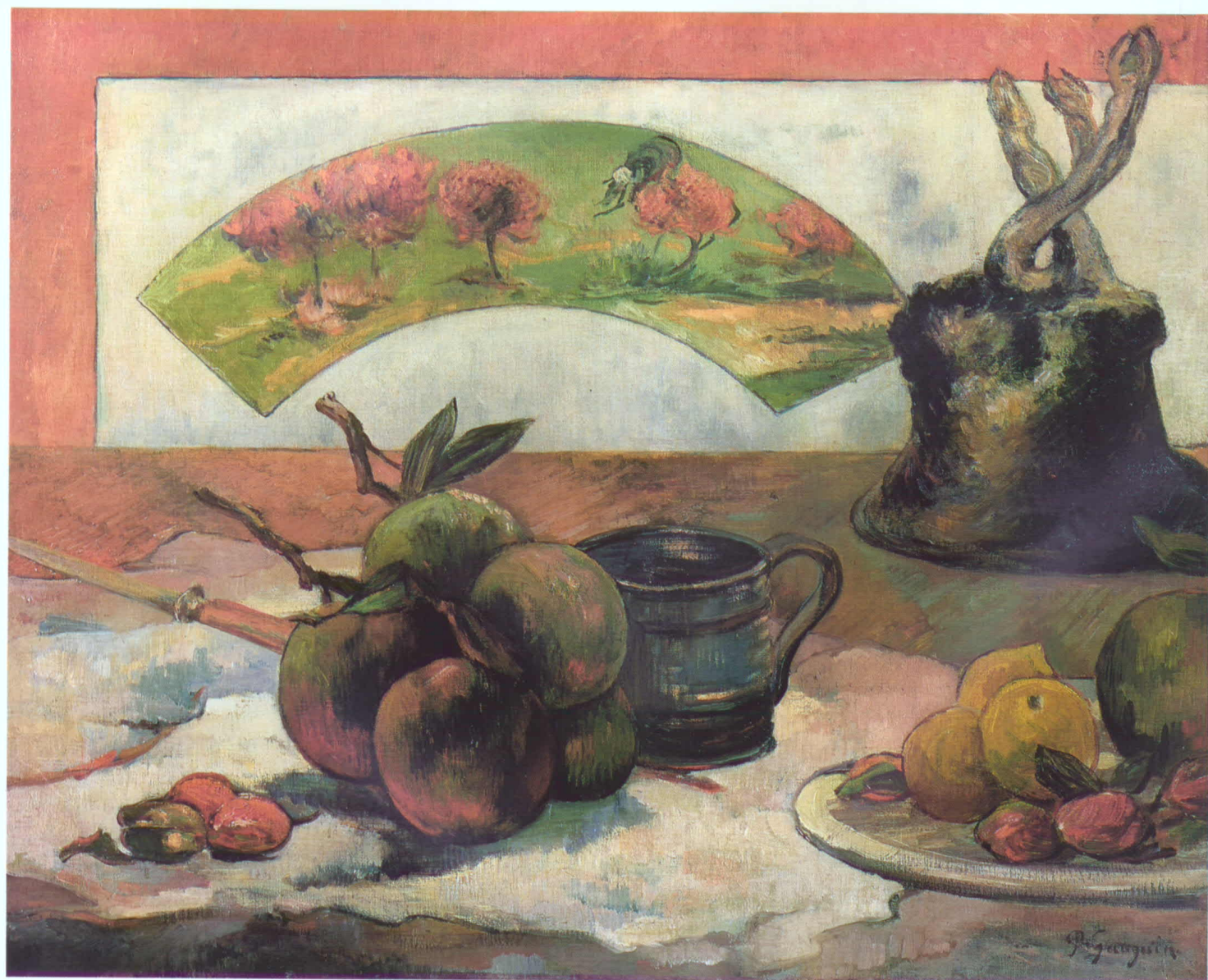
2'4 3/4" × 3' (73 × 92 公分)。RF1959-8

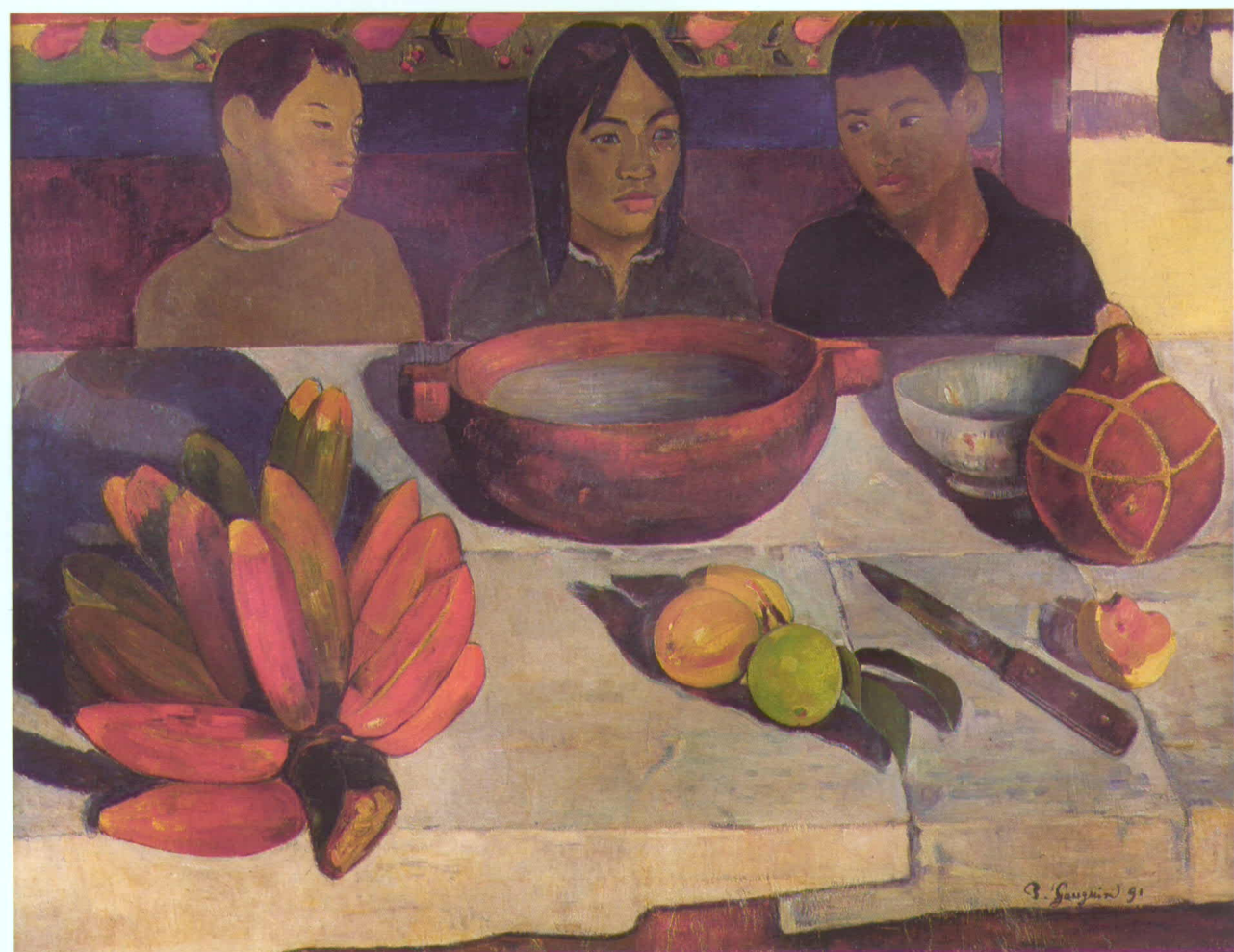

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

静物与扇子 Still Life with Fan. 1889 年作。

1'7 3/4" × 2' (50 × 61 公分)。RF1959-7

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

大溪地的女人(海滨) Tahitian Women (On the Beach), 1891
年作。2'3¼"×3' (69×91.5 公分)。1923 年盖·德·肖莱子爵
(Viscount Guyde Cholet) 遗赠。RF2765

前页, 上

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

喜悦 Arearea (Joyousness), 1892 年作。
2'5½"×3'1" (75×94 公分)。1961 年弗雷德里克·卢恩夫妇
(Mr. and Mrs. Frédéric Lung) 遗赠。RF1961-6

前页, 下

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

用餐(香蕉) The Meal (The Bananas), 1891 年作。
2'4¾"×3' (73×92 公分)。1975 年安德烈·梅耶夫妇(Mr. and
Mrs. André Meyer) 捐赠。RF1954-27

504 页

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

花与植物的图案 Floral and Vegetal Motifs, 1893 年作。
绘于玻璃上。3'5¼"×2'5½" (105×75 公分)。1958 年阿罗德·
英吉利夫人(Mrs. Harold English) 捐赠。RF1958-11

505 页

保罗·高更 PAUL GAUGUIN

风景里的大溪地女人 Tahitian Woman in a Landscape, 1893
年作。绘于玻璃上。3'9¾"×2'5½" (116×75 公分)。1958 年阿
罗德·英吉利夫人(Mrs. Harold English) 捐赠。RF1958-12

