

高 更 关键词

59个关键词解读高更艺术人生

刘冰远 编著

湖南美术出版社

读图时代

高更关键词

59个关键词解读高更艺术人生

图书在版编目(CIP)数据

高更关键词 / 刘冰远编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5356-3901-1

I. ①高… II. ①刘… III. ①高更,
P. (1848~1903) —评传 IV. ①K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第177098号

高更关键词

出 版 人: 李小山

编 著: 刘冰远

责任编辑: 李 坚 杜作波

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

经 销: 湖南省新华书店

版 次: 2010年11月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/32

印 张: 5

书 号: ISBN 978-7-5356-3901-1

定 价: 19.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购电话: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

前言

高更是法国后印象派画家、雕塑家、陶艺家及版画家。他是一位原始梦想的追寻者，一生颇具传奇色彩，用足迹和手中的画笔诠释出令人惊叹的艺术人生。

高更在绘画上主张综合主义，结合东方色彩及原始艺术，以勾线简化形体，使用强烈鲜明的平涂色块，形成独特的装饰性绘画风格，对象征主义绘画产生了重大的影响，并成为象征浪漫的、社会叛逆的艺术家典型。

本书以高更的艺术时期为线索，用 59 个具有代表性的关键词，深刻解读出高更传奇别样的艺术人生。流畅的文字，丰富的画作图片，清晰的关键词形式，可极大地方便广大艺术爱好者快速阅读的需求。因编者水平有限，书中难免会出现舛误，恳请读者朋友指正。

高更小传

1848年6月7日，保罗·高更在巴黎的一栋房子里降生。身为激进作家的更高父亲克罗维斯和母亲亚莉妮因为家里添了新丁，都很开心。

然而此时的巴黎并不太平。在第二年，也就是1849年，高更刚满1岁时，路易·波拿巴上台，大肆迫害激进人士。因为克罗维斯的激进，全家只得在1851年远离法国，逃往亚莉妮的娘家——秘鲁的利玛。不幸的是，克罗维斯于航海途中猝死。在秘鲁的这一时期，由于长期和南美洲人相处，加上那美丽神秘的热带风情，在高更幼小的心里播下了野蛮和神秘的种子。几年之后，高更的祖父吉姆去世，高更为继承其遗产，随着母亲和姐姐回到法国。在法国，高更开始重新接受规范的中学教育。然而，心比天高的高更不愿被约束在学校的条条框框里，搞恶作剧成了他的拿手好戏。随后不久，他便选择了海员作为自己的职业，以利于自己到处环游，去追寻梦中之境。

20岁那年，高更加入海军，在著名的普法战争爆发的时候，他仍旧在军舰上服役，尽管没有冲杀到第一线。23岁时，高更退伍。在监护人阿罗沙的帮助下，高更在巴黎做起了证券经纪人，绘画就是在这时成了他的一个业余爱好。聪慧和勤奋让高更迅速富裕起来，娶妻生子，业余时间画些画，甚是惬意。

毕沙罗是一个伟大的印象派画家，他对高更给予了充分的肯定、关照和指导，让这个业余画家开始向一个真正的艺术家转变。在毕沙罗、塞尚等人的指导下，高更对绘画艺术的喜爱逐渐狂热，技艺也不断提高，此时妻子梅特·苏菲对他的狂热还尚能容忍。

1883年，法国金融业集体崩溃，于是高更借机坚决辞去了证券交易

所的工作，开始专心进行绘画创作。失去了经济基础的高更一家迅速贫困，被迫到处搬家，最后全家移居到梅特的娘家——丹麦的哥本哈根。但妻子和娘家人的抱怨加剧了夫妻之间的不和，高更一怒之下回到巴黎，在潦倒中继续追求自己的纯粹艺术。

1886年，38岁的高更首次来到布列塔尼，在这里，他找到了与巴黎不同的创作题材，遇到了一个重要的朋友——年轻的埃米尔·贝尔纳。随即又在巴黎结识了凡·高兄弟。

但是高更认为巴黎都市的现代文明社会不是他创作的最佳环境。翌年，他历经坎坷磨难，先后到达巴拿马和马提尼克岛，画风开始出现重大转变。回到法国后，在布列塔尼，高更有了第一批忠实的追随者，他的画风也摆脱了印象主义的桎梏，走向综合主义。

高更于1888年10月到法国南部的阿尔与凡·高共同创作、生活。在大约60天的时间里，两人的冲突越来越激烈，凡·高以割耳表达自己的不满，无趣的高更重新回到巴黎。

1891年，在德加等人的支持下，高更决定前往远在太平洋南部的塔西提岛追求自己的艺术。在塔西提，他找了当地的一个少女做他的情人兼模特。塔西提淳朴的原始民风让高更感动，宗教的神秘让他感到好奇，美丽的热带风物让他有了一种久离故土重又回归的感觉。

但是第一次塔西提之行，高更还是有诸多的不适应，比如水土不服和身体条件变差，这让他在不满两年的时候就只得拖着病恹恹的身体回到了法国，顺便接受了第二份遗产馈赠，让自己的经济状况得到暂时的

改善。对于第一次塔西提之旅，高更着手起草《诺亚·诺亚》手稿，对该地进行了美丽的回忆和歌颂。然而不幸的是，高更在巴黎遇到了性感的爪哇女子安娜。为了安娜，他的腿骨被布列塔尼的渔夫打断，从此残疾终身。而安娜却在高更养伤期间趁机溜回巴黎，卷走了高更的财物。

对当时法国文明的厌烦和对塔西提的向往，促使高更再度回到美丽的塔西提。在塔西提，他开始介入政治领域——为了保护当地土著的权利而和法国政府作对。但另一方面，这次到来，让他开始感觉塔西提已经融入了现代文明，变得世俗和卑劣，失去了本该具有的淳朴和美丽。这一变化让高更非常灰心，他在画面上进行的抱怨开始变成经常的事情。让高更更为悲痛的是，在此期间，他最心爱的女儿亚莉妮得肺炎死去，绝望中的高更创作了大画《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》。之后，他在精神极端苦闷之下服了大量的砒霜自杀，幸亏后来被抢救了过来。

种种悲惨的境遇和对塔西提岛的失望，使高更决心换个合适的地方，调整调整自己，以便做进一步的探索。1901年，高更移居相对原始而淳朴的马贵斯群岛，重新找到了以往在塔西提岛的感觉。在这里，高更建造了小屋“欢乐之家”，和新任小情人居住在一起，并为此和当地保守的传教士产生了不小的摩擦。这一时期，因为身体的原因，他的创作数量不是很多。

1902年，高更的病情不断恶化，心脏也开始衰竭，考虑回法国治疗，但未实现。第二年的5月8日，差一个月就满55岁的高更因为心脏病发作去世。

这就是保罗·高更，一个纯粹艺术的追求者。

目录

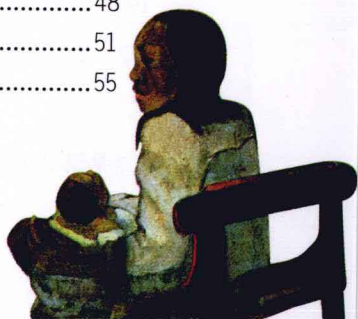
早期生活 1848 ~ 1871 年	1
弗洛拉	2
亚莉妮	3
克劳维斯	5
奥尔良神学寄宿学校	7
水手	8
阿罗沙	10

初期创作 1871 ~ 1888 年

梅特	14
苏菲奈克	19
印象派	21
毕沙罗	25
塞尚	27
哥本哈根	31
布列塔尼	34
陶艺	37
巴拿马	39
马提尼克岛	41

探索时期 1888 ~ 1891 年

塞吕西耶	46
贝尔纳	48
《雅各与天使的格斗》	51
浮世绘	55

玛德林娜	58
普尔迪	60
《美丽的安琪拉》.....	62
《高更先生，您好》.....	64
凡·高	65
《画向日葵的凡·高》.....	70
《黄色的基督》.....	71
莫理斯	74
国际博览会	77

鼎盛时期 1891 ~ 1901 年 79

塔西提岛	80
《塔西提少女》.....	84
《拿花的女人》.....	85
《几时结婚呀？》.....	87
《怎么，你嫉妒吗？》.....	89
《阿韦·玛利亚》.....	90
《春的苏醒》.....	93
泰弗拉	95
《幽灵在注视》.....	98
《泰弗拉的祖先们》.....	100
《持斧头的男人》.....	101
《塔西提牧歌》.....	103
《诺亚·诺亚》.....	104
杜朗·吕埃尔画廊画展	106
安娜	109
版画	111
雕塑	113
《美丽的女王》.....	117

《致亚莉妮的笔记》.....	120
《永不再》.....	122
《我们从哪里来? 我们是谁? 我们到哪里去?》.....	123
自杀.....	127
《两个塔西提女人》.....	129
《微笑报》.....	130
《带光环的自画像》.....	131

后期创作 1901 ~ 1903 年 135

马贵斯岛.....	136
欢乐之家.....	137
《塔西提的母亲和女儿》.....	140
《之前之后》.....	141
《月亮和六便士》.....	142

高更年表..... 144

参考文献..... 147

早期生活

1848~1871年

童年的高更有过一段原始古朴的生活经历，这种充满野性的环境体悟潜移默化地影响着高更的人生道路，以及他的艺术创作。

弗洛拉

弗洛拉·特里斯坦·莫斯塔索是高更的外祖母，一位女性革命家、航海家、作家，秘鲁革命的先驱性人物。她出生于秘鲁并在秘鲁长大，父亲姓莫斯塔索，是驻扎在秘鲁的西班牙军团的一名军官，也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。母亲是法国人。

弗洛拉父亲的家族，是西班牙东北部阿拉贡王国的波吉亚家族，后来在 16 世纪迁居到南美洲的秘鲁。秘鲁作为南美洲重要的国家，崇尚原始、古朴、神权，是印加人的血脉。波吉亚家族是秘鲁地位显赫的名门望族，秘鲁历史上的几届总督都出自这个家族。高更常以自己与这个家族有着血缘关系而自豪，他对他的血管里流淌的是印加人的血液这一点深信不疑。这也成为解释高更不同寻常行为的一个根源。

弗洛拉的父亲过世后，母亲受到家族人的冷落，只好带着弗洛拉回到法国娘家。弗洛拉天生热情奔放，长成大姑娘后，就开始外出谋生。她在石版画家、雕塑家安德烈·萨扎尔的作坊里工作，并与萨扎尔结了婚。萨扎尔虽

年轻时的弗洛拉画像

然才艺出众，却是个虐待狂。婚后，弗洛拉仿佛跌进了痛苦的深渊。生性倔强的弗洛拉最终于 1825 年决然地离家出走，四处流浪。当时她已怀有高更的母亲，还带着一个孩子。她还曾到过秘鲁，回到父亲的家族，想继承属于父亲的那份遗产，却遭到了拒绝。生活的不幸没有压倒弗洛拉，坚强的她

弗洛拉画像

反而要改革不公正的社会。她倡导男女平等，积极从事各种革命活动，并组成工会。弗洛拉还以自身的经历写了一本《一个被排斥和蔑视的女人的长途跋涉》的书，抨击社会，引起震动。就在弗洛拉为自己理想的事业努力工作时，萨扎尔要与她重归于好，然而好强的弗洛拉不愿和好。萨扎尔在想尽各种办法都失败后，气急败坏地开枪打伤了弗洛拉。为此，萨扎尔被判了 20 年的苦役。经历了这次不幸的事件后，弗洛拉决定全力以赴地为实践理想而工作。由于劳累过度，弗洛拉的身体一天不如一天，1844 年逝世于波尔多。人们为了纪念弗洛拉，还在波尔多墓地为她建了一座纪念碑。

高更身上更多地遗传了弗洛拉的性情，他和他的外祖母在精神意志方面极为相似，都在坚定地实现着自己的理想。

亚莉妮

高更的外祖母弗洛拉去世的时候，他的母亲亚莉妮已是个亭亭玉立的少女了。她美丽、温婉，不仅遗传了母亲的

相貌，还遗传了母亲坚毅和开朗的性格。

弗洛拉在离家出走后，把亚莉妮送到基本上拥护共和体制的寄宿学校。亚莉妮在与母亲朝夕与共、相依为命的生活中，深受共和思想的影响，这为后来接受高更的父亲克劳维斯打下了基础。亚莉妮在波尔多认识了英俊的克劳维斯。不久，两人成婚，定居巴黎，生下一儿一女。但是，此时的巴黎对高更一家来说并不太平。1851年，父亲决定离开家乡，前往秘鲁的利玛。不幸的是，克劳维斯在途中病逝。亚莉妮带着两个幼儿到达秘鲁，三人在利玛过了几年平静而快乐的生活。亚莉妮对儿子格外钟爱、呵护，高更则用他自己的方式去回报母爱，他欣赏母亲的一举一动，却极少遵循母亲的旨意。幼年的高更即已显示出独立而挑剔的性格。利玛的天空总是阳光明媚，山川色彩鲜艳，草木茂盛，让童年的高更陶醉其中。高更对太阳的崇拜终持一生，日后还投身于充满阳光的原始海岛，寻找艺术之梦。后来，高更写道：“据传说，印加人是直接从太阳下来的民族，我终将回到那里去。”

大约在 1855 年，高更在母亲的带领下，和姐姐一道返回法国，以继承高更祖父在奥尔良的家产，并开始在那里定居。然而，遗产很少，不够维

亚莉妮肖像（照片）

“我在母亲的眼睛里，看到了温柔善良，和蔼可亲的目光使她看上去是那么优雅端庄、美丽圣洁。”（高更）

持全家人的生活。亚莉妮咬牙带着两个孩子生活下来。她为高更在树上雕刻出漂亮精美的图案骄傲，也为他用不值钱的橡皮球和小朋友换工艺品的经商天性惊奇。

高更在 17 岁那年，放弃学业，选择当一名水手。无论母亲怎样劝说，都无济于事。高更在海上漂泊时，母亲一直郁郁寡欢，后来移居巴黎投靠高更外祖母弗洛拉的好友阿罗沙家族。长期的辛劳和寡居生活，使亚莉妮的身体状况很差，加之女儿和儿子都不在身边，她更加郁郁寡欢。

1867 年，亚莉妮在圣·克鲁德去世。临终前，她为儿子做了最后的安排——拜托阿罗沙家族扶助高更。

高更对他的母亲非常爱戴，多年后，他根据照片画了母亲的肖像，还给自己最心爱的女儿起名叫亚莉妮。

画家的母亲

1890 年，画布油画，41cm×33cm，德国斯图加特国立美术馆藏。

这是高更根据母亲的一张旧相片画的肖像。

克劳维斯

克劳维斯·高更是高更的父亲。克劳维斯的家族主要以园艺和酿酒为生，19世纪30年代居住在有着光荣传统的法国南部城市奥尔良。大学期间，克劳维斯学习新闻，毕业以后到激进派的报纸《国家日报》担任记者，凭着敏锐干练的才能，他的专栏文章在社会上颇具影响。

巴黎洛莱特的圣母院街 56 号（照片）

这是克劳维斯和亚莉妮婚后的定居地，也是高更的出生地。

后来，克劳维斯在波尔多认识了高更的母亲亚莉妮。亚莉妮一度是其母亲弗洛拉宣传共和思想的忠实拥护者。在一次弗洛拉到波尔多市演讲的集会上，跟着母亲的亚莉妮遇见了前来办事的克劳维

斯。英俊的克劳维斯魅力十足，吸引了亚莉妮的目光。克劳维斯对亚莉妮漂亮姣好的容貌和热情的性格也深有好感，加之两人都拥护共和，相互产生了敬慕。不久，他们便结了婚，随后定居巴黎。1846 年，他们迎来了长女玛丽。1848 年 6 月 7 日，又迎来了高更。波拿巴上台后，疯狂迫害共和派人士，查封了宣传共和思想的组织机构，《国家日报》也在被取缔的报纸之列。

激进的克劳维斯开始感到压抑和恐惧，整日担心被迫害，于是想去国外，在安全的环境中继续宣传共和思想。他跟妻子商量后，决定到秘鲁投靠妻子的娘家人，期望依靠这个家族的显赫势力，再谋求新的发展。1851 年，克劳维斯带着妻子和儿女，一家四口登上了开往南美洲的轮船。孰料，10 月底，船航行到麦哲伦海峡的法莱明港时，克劳维斯因心脏病猝发而去世。高更的母亲亚莉妮带着小

高更和长女玛丽艰难地到达秘鲁的利玛。在那里,高更一直住到7岁,度过了自己具有神秘色彩并且影响其一生的童年生活。

后来,高更为次子取名克劳维斯,以纪念自己的父亲。

奥尔良神学寄宿学校

在法国奥尔良,高更母亲开了一家缝纫店,将高更送进奥尔良的神学寄宿学校学习。在那里,高更学到了很多做人的道理,加强了他从小受到的家教,比如不要说谎,不听信谗言,不搬弄是非,做一个有诚信、有心意的人,不做伪君子,在社会现实生活中要疾恶如仇,要富有正义感。少年的高更也许对这些做人的道理还不能完全理解,但他都记在心里了,这些对高更的信念和精神发展都很有帮助。但毕竟,它们太抽象而且太空泛了,甚至有些枯燥无聊,这种生活让高更感到非常寂寞。

高更的身上带有南美洲的野性,使他对这里驯服个性的环境有一种本能的叛逆和抵触。他经常制造恶作剧,当老师们叫苦不迭地抱怨时,他却在暗地里开心地发笑。然而,每次恶作剧过后,高更都心惊胆战,生怕受到老师的处罚。幸运的是,老师们很少发现事情的真相。

两岁时的高更 (照片)

寄宿学校的教育,影响了高更的宗教观念,在他以后的绘画作品中有所反映。高更的画作中充满了宗教的气息,这个气息是欧洲天主教和各地土著宗教迷信的结合体,既有继承,又有所叛逆。比如他自